

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XIX ВЕКА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Направление подготовки 50.03.03 История искусств
Направленность (профиль) История мирового
искусства

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Зарубежное искусство XIX века

Рабочая программа дисциплины

Составители:

кандидат пед. наук, доцент, доцент кафедры теории и истории искусства Э.Г. Швец

кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории искусства Е.В. Ключина

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры теории и истории искусства

№ 8 от 16.02.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

- 1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)
- 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
- 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

- 5.1. Система оценивания
- 5.2. Критерии выставления оценок
- 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- 6.1. Список источников и литературы
- 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

- 9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий
- 9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ
- 9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – знакомство студентов с этапами развития архитектуры и изобразительного искусства в контексте истории и культуры XIX века. Представление и анализ истории стилей, направлений, национальных школ, с региональными особенностями и технико-технологическими аспектами эволюции искусства. Обсуждение и аналитический подход к изучению творчества выдающихся мастеров XIX века. Стилистические характеристики и иконографические особенности их произведений.

Задачи дисциплины:

- дать представление об основных этапах развития искусства ведущих стран Западной Европы, выявить особенности их исторического и духовного развития;
- охарактеризовать индивидуальности крупнейших мастеров в процессе их творческой эволюции;
- познакомить с общепризнанными шедеврами в разных видах искусств, предложив варианты их углубленного анализа;
- дать представление о радикальной перестройке в области тематики, сюжета и жанра изобразительных искусств;
- проследить формирование национальных художественных школ и обрисовать многообразие связей и взаимовлияний, свидетельствующих о сложении общеевропейского художественного процесса;
- познакомить с процессом зарождения профессиональной науки об искусстве и первыми системными опытами по теории искусства.
- изучить основные подходы к изучению зарубежного искусства XIX века в современной российской и зарубежной науке.
- проанализировать стилистические характеристики и иконографические особенности произведений мастеров XIX века.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
<p><i>ОПК-1</i> способен осуществлять отбор и анализ исторических и искусствоведческих фактов, описание, анализ и интерпретацию памятников искусства, критически анализировать и использовать историческую, историко-культурную и искусствоведческую информацию;</p>	<p><i>ОПК-1.1</i> критически анализирует искусствоведческую информацию в применении к художественному процессу</p>	<p><i>Знать:</i> - основные источники информации для решения задач профессиональной деятельности. <i>Уметь:</i> - использовать базовые знания об информационных системах для решения исследовательских профессиональных задач; - проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз данных. <i>Владеть:</i> - навыками управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач.</p>

	<p><i>ОПК-1.2</i> Анализирует произведения искусства исходя из принципа историзма</p>	<p><i>Знать:</i> технико-технологические особенности основных памятников искусства XIX века. <i>Уметь:</i> - представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства XIX века; - ориентироваться и работать с основными трудами по искусству XIX века. <i>Владеть:</i> - понятийным аппаратом истории искусства.</p>
<p><i>ОПК-3</i> Способен анализировать и содержательно объяснять процессы и явления истории искусства в их историко-культурных измерениях, анализировать и интерпретировать произведения искусства;</p>	<p><i>ОПК-3.1</i> Анализирует исторический контекст возникновения произведений искусства</p>	<p><i>Знать:</i> - основные труды по истории искусства XIX века; - основные термины, применяемые при изучении искусства XIX века. <i>Уметь:</i> - атрибутировать произведения искусства XIX века. <i>Владеть:</i> - основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения; - основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства XIX века.</p>
	<p><i>ОПК-3.2</i> Устанавливает закономерности исторического развития искусства на основе анализа произведений искусства</p>	<p><i>Знать:</i> - стилистические признаки памятников каждого из изучаемых этапов искусства XIX века; - основные произведения искусства XIX века. <i>Уметь:</i> понимать; анализировать памятники искусства с точки зрения проблем культуры его создавшей <i>Владеть:</i> художественно-образной структурой искусства XIX века</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Зарубежное искусство XIX века» относится к основной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины «Зарубежное искусство XIX века» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплины «Зарубежное искусство XVIII века».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Зарубежное искусство XX века».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 з.е., 180 ч.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
6	Лекции	20
6	Семинары	22
7	Лекции	12
7	Семинары	16
Всего:		70

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 110 академических часа(ов).

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
6	Лекции	8
6	Семинары/лабораторные работы	8
7	Лекции	12
7	Семинары/лабораторные работы	12
Всего:		40

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 140 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
6	Лекции	8
7	Семинары/лабораторные работы	12
Всего:		20

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 160 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Философско-эстетические основания художественной культуры Новейшего времени	<p>Тема 1. Введение в изучение истории западноевропейского искусства XIX века. Смена онтологических оснований европейской культуры от Нового к Новейшему времени. Формирование новой культурной парадигмы в истории западноевропейской цивилизации и ее основные параметры: типологическая характеристика. Неклассическая европейская философия и эстетическая традиция, связанная с ней. Основные эстетические направления и их влияние на художественный процесс. Разрушение аксиологических принципов и критериев новоевропейской культуры и складывание новой системы ценностей в сфере искусства. Визуализация трансформации аксиологических и онтологических аспектов культуры в творческом акте и художественном произведении. Место художественной культуры новейшего времени в историческом развитии искусства.</p> <p>Тема 2. Периодизация западноевропейского искусства XIX века. Дискуссия в науке о хронологических рамках, о начале и конце современного искусства. Разрушение классических для европейского искусства критериев и принципов периодизации (прежде всего стилевых) и поиск новых. Теоретические и методологические проблемы замены одной парадигмы развития искусства (эволюционной, однолинейной) другой, для которой характерно сосуществование разнонаправленных движений. Локальные периодизации в некоторых национальных школах как пример коррелятивных связей между художественными и социально-политическими процессами: Франция: (искусство эпохи Директории, Консульства, Империи, Реставрации, Июльской монархии, Второй республики и Второй Империи, Третьей республики); Англия (искусство георгианской эпохи, викторианской эпохи), Германия (бидермайер, грюндерцайт). Отражение этих периодизаций в историографии искусства XIX века.</p>
2.	Раздел 2. Неоклассицизм в изобразительном искусстве конца XVIII – начала XIX веков	<p>Тема 1. Неоклассицизм во французской архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Социокультурные причины, способствовавшие возрождению классицистических идеалов в искусстве. Роль Рима в «оформлении» классицистических идей и их распространении в европейские школы. Творчество Жака-Луи Давида (1748-1825) на рубеже столетий. Характеристика его стиля «революционного классицизма» – истоки, композиционные и колористические решения, риторика и нарратив художественного языка, сюжеты, произведения. Судьба и творчество художника после Великой Французской Революции. Давид и наследие Н. Пуссена в искусстве XIX века. Школа Давида: принципы обучения, эстетический идеал. Роль школы и учеников Давида в развитии французского искусства XIX века. Группа «примитивов» в мастерской Давида – первый пример «бунта» в искусстве XIX века. Скульптура эпохи неоклассицизма. Сравнительная характеристика творчества Торвальдсена и Кановы.</p> <p>Тема 2. Академизм в изобразительном искусстве Западной Европы XIX века. Проблема академизма. Академия как социокультурный институт, ее цели и средства социализации искусства. Академизм как официальная государственная нормативная доктрина, защищающая интересы государства и его институтов в искусстве. Роль национальных академий в развитии художественного процесса в XIX веке. Отличия, существующие в культурной политике между академиями разных стран и их причины. Художественная политика Академии изящных искусств и Школы изящных искусств во Франции. Жан-Огюст-Доминик Энгр (1780-1867) – академическая основа стиля, темы и жанры. Влияние Энгра на французское искусство, ученики. Отражение в его живописи судеб академизма в романтическую эпоху. Творчество А.Л. Жироде-Триозона (1767-1824), Ф. Жерара (1770-1837), П.Н. Герена (1774-1833).</p>
3.	Раздел 3. Творчество	<p>Тема 1. Гойя – живописец. Периодизация творчества мастера. Ученичество и сложение стиля. Гойя официальный живописец короля Карла IV. Творчество во время</p>

	<p>Франсиско Гойи (1746-1828)</p>	<p>наполеоновских войн и оккупации Испании. Творчество при Фердинанде VIII и фактическая эмиграция во Франции. Гойя-монументалист: формирование и развитие стиля. Роспись Сант-Антонио делла Флорида в Мадриде. Роспись «Дома глухого»: реконструкция живописного ансамбля, проблема истолкования смысла отдельных сцен и ансамбля в целом. Место росписей «Дома глухого» в европейском искусстве.</p> <p>Тема 2. Графическое наследие Гойи. Место графики в творчестве мастера. Технично-технологические особенности печатной графики Гойи. Значение графического наследия мастера для развития данного вида изобразительного искусства. Графические серии: «Капричос», «Дезастрес де ла гerra», «Диспаратос»: характеристика техники, тематика, состав. Эволюция соотношения изображения и слова. Проблемы толкования смысла. Серия «Тавромахия».</p> <p>Проблема определения стиля Гойи в контексте романтизма. Значение его искусства: линии сопряжения с творчеством Веласкеса и Рембрандта. Новые аспекты в его живописи и графике. Влияние Гойи на искусство XIX и XX веков.</p>
4.	<p>Раздел 4. Зарубежное искусство эпохи романтизма. Преромантизм</p>	<p>Тема 1. Романтизм: общая характеристика Значение трудов немецких романтиков и философии Ф. Шеллинга для сложения эстетической теории романтизма. Философско-эстетическое обоснование новой ценностной ориентации и распад системы классического искусства. Основные черты романтического мышления. Место искусства, образ и роль художника в системе романтического Универсума и в иерархии романтических ценностей.</p> <p>Истоки и формирование нового живописного и пластического языка искусства. Полемика романтизма и академизма. Феномен неравномерного развития видов и жанров в искусстве. Концепция нормы и понимание творческой свободы в романтизме. Специфика преломления романтических идей и ценностей в разных национальных школах: Германии, Англии, Франции.</p> <p>Тема 2. Преромантизм: к вопросу определения понятия Преромантические явления в европейской культуре второй половины XVIII века. Сентиментализм в литературе и живописи. Начало преодоления нормативной интерпретации античной культуры и ее образов. Творчество Асмуса Якоба Карстенса (1754-1798). Перьевые рисунки Дж. Флаксмана Литературное движение «Буря и натиск» – опыт разрушения нормативности творческого процесса, путь к свободной выразительности, экспрессии художественных средств и образов.</p> <p>Тема 3. Преромантизм в Англии. Творчество Иоганна Генриха Фюсли (1741-1825) Иоганн Генрих Фюсли: противоречивые слагаемые его стиля и переходный характер творчества. Пребывание в Италии, влияние античного искусства и Микеланджело. Специфика выбора литературных источников, интерес к мифологии Северной Европы, антиклассицистическая интерпретация темы сна и сновидений.</p> <p>Тема 4. Творчество Уильяма Блейка (1757-1827) Классические и средневековые истоки творчества, поэтическое и живописное начала. Эволюция соотношения текста и иллюстрации в его книгах. Пророческий и мистический аспект. Синтез новых смыслов в интерпретации Божественной и человеческой истории. Выработка адекватного художественного стиля. Роль цвета и специфика техники гравюры.</p>
5.	<p>Раздел 5. Романтизм в Германии</p>	<p>Тема 1. Общая характеристика немецкого романтизма Теория и практика романтизма в литературе, философии, эстетике: круг иенских романтиков, «Философия искусства» Ф.В.И. Шеллинга. Новые темы, герои и символы в творчестве Ф. Новалиса. Л. Тика, В. Вакенродера. Развитие идей романтизма на позднем этапе. Творчество Э.Т.А. Гоффманна. Гете и романтики: парадокс взаимоотношений. Категорическое неприятие писателем идей и творчества романтизма; творчество Гете как источник вдохновения, тем и образов для романтиков. Традиция романтической интерпретации «Фауста». Пантеизм романтического мировоззрения и его художественно-эстетический коррелят – идея «Gesamtkunstwerk».</p> <p>Тема 2. Романтизм в творчестве Рунге и Фридриха Периодизация творчества Филиппа Отто Рунге (1777-1810). Портретное искусство мастера. Графическое наследие художника. Цикл «Времена суток». Место Рунге в становлении немецкого романтизма. Каспар Давид Фридрих (1774-1840) и символическое направление в романтической пейзажной живописи. Формирование взглядов и</p>

		<p>становление стиля. Годы учебы в Академии искусств Копенгагена. Пути и средства обновления традиционного с эпохи Ренессанса символично-аллегорического языка искусства, трансформация классических «иконографических схем» символично-аллегорических тем (Ванитас, Цикл времен года, времен суток, возрастов человеческой жизни, Тема кораблеплавания и др.). Семантика «готической темы». Работа с натуры (изучение облаков, эффектов восхода и захода солнца, лунного света, ночного освещения и т.д.) и вплетение натуральных впечатлений в чисто символический контекст. Техника живописи Фридриха. Графика.</p> <p>Влияние художника на современное ему искусство и на развитие пейзажного жанра. «9 писем о пейзажной живописи» (1831) Карла-Гюстава Каруса (1789-1869). Пейзаж в творчестве друзей Фридриха: Георга Фридриха Керстинга (1785-1847), И.К.К. Даля (1788-1857) и последующего поколения живописцев: К.Ф. Лессинга, К. Блехена (1798-1840), А.Л. Рихтера (1803-1885).</p> <p>Тема 3. Назарейцы</p> <p>«Романтический бунт» против академизма. «Братство св. Луки» - вариант христианского романтизма. Два направления в их искусстве: «средневековое, немецкое» и «классическое, итальянское». Монументальное искусство назарейцев. Росписи виллы Массимо в Риме. Графика. Ф. Пфорра (1788-1812). Ф. Овербек (1789-1869), переход в католицизм, идеи католического обновления, «принц христианских художников» (Пюгин). П. Корнелиус (1783-1867).</p> <p>Последовательное обращение романтиков к национальной («северной») средневековой и более древней культуре в противовес классической античной и итальянской – общая черта романтических направлений в Германии. Ее значение в дальнейшем развитии искусства в Германии и Северной Европе. «Классицистический» романтизм и его представители в немецкой живописной школе.</p> <p>Влияние наполеоновских войн, падения Наполеона, Венского конгресса на формирование социокультурной атмосферы эпохи. Пути и средства преломления этих событий в искусстве романтизма.</p>
6.	<p>Раздел 6. Романтизм в Англии</p>	<p>Тема 1. Общая характеристика английского романтизма</p> <p>Параллельное развитие романтизма в английской литературе и изобразительном искусстве. Значение творчества Байрона для всех национальных школ, отражение в живописи и графике его тем и образов. Английская романтическая поэзия и ее вклад в формирование культуры романтической эпохи: творчество Шелли, Китса, «Озерной школы».</p> <p>Пейзаж – ведущий жанр английского романтизма.</p> <p>Тема 2. Творчество Джона Констебла (1776-1837) и Уильяма Тёрнера (1775-1851)</p> <p>Два направления развития пейзажной живописи. Периодизация творчества Джона Констебла. Тип английского национального пейзажа. Образ «естественной природы» и его корни в английской культуре XVIII столетия. Возникновение проблемы пленэрной живописи как творческого метода. Передача атмосферных эффектов и проблема живописной техники. Значение этюдов. Точность в детализации. Влияние творчества Констебла на современное ему искусство и, особенно, импрессионистический пейзаж. Периодизация творчества Уильяма Тернера. Эволюция творчества и живописной техники. Проблема света и цвета, передача смыслообразующих функций этим важнейшим категориям. Точность в воссоздании общего визуального впечатления на холсте. Место натурного наблюдения и тип натурного этюда в его художественном методе. Теоретические исследования в области цвета. Провидческий характер творчества Тернера, его влияние на современников.</p>
7.	<p>Раздел 7. Романтизм во Франции</p>	<p>Тема 1. Введение в изучение французского романтизма</p> <p>Эстетика и литература французского романтизма в ее взаимовлиянии с изобразительным искусством и архитектурой. Развитие идей романтизма Р. Шатобрианом. «Гений христианства» и его значение в европейской культуре. Творчество П.П. Прудона (1758-1823). Предромантические явления в визуальной культуре наполеоновской эпохи: А.Ж. Гро (1771-1835) и др.</p> <p>Тема 2. Творчество Теодора Жерико (1791-1824).</p> <p>Развитие стиля от римского «Бега свободных лошадей» до английского полотна «Скачки в Эпсоме». Обращение к событиям непосредственной, остро актуальной действительности в ее экстремальных образах и адаптация к этому творческого метода - «Плот «Медузы». Место серии портретов умалишенных в развитии европейского портрета XIX века.</p>

		<p>Тема 3. Творчество Эжена Делакруа (1798-1863) Эжен Делакруа как крупнейший романтический художник. Влияние Делакруа на искусство XIX века. Истоки и формирование стиля, значение английской живописи в этих процессах. Эволюция творчества и живописной техники. Обновление всей жанровой системы романтического искусства: историческая картина на национальную и другую тематику; пейзаж и экзотическая тема; картины по мотивам литературных произведений (Данте, Шекспир, Байрон); религиозные картины; романтический портрет. Делакруа – монументалист. Темы росписей и особенности монументального стиля. Росписи в галерее Аполлона в Лувре, в Бурбонском дворце, в Люксембургском дворце. Значение росписей в капелле Ангелов в церкви Сен Сюльпис. Графика. Французская художественная критика о творчестве Делакруа, статьи Ш. Бодлера. Смысл оппозиции Энгр – Делакруа и определение главного направления творческого поиска французского романтизма в изобразительном искусстве.</p> <p>Тема 4. Другие представители французского романтизма Распространение романтизма: творчество Теодора Шассерио (1819-1856). Ученичество у Энгра. Пребывание в Италии и создание портрета Лакордера. Портретное творчество, произведения на античные и библейские сюжеты. Поездка в Алжир и интерпретация экзотической темы. Монументальный стиль – новизна и барочные реминисценции. Аллегорический цикл Почетной лестницы Счетной палаты, религиозные росписи в церквях Сен Мерри, Сен Филипп дю Руль. Влияние Шассерио на современников. Романтическая жанровая живопись – Орас Верне (1789-1875), Э. Девериа (1805-1865); романтический «историзм» - П. Деларош (1797-1856)</p>
8.	<p>Раздел 8. Западноевропейская архитектура XIX века</p>	<p>Тема 1. Западноевропейская архитектура первой половины XIX века. Формирование стиля ампир в архитектуре и декоративно-прикладных искусствах. Неоклассицизм и неогрек в разных национальных школах. Причины, выдвинувшие эклектику в ведущее направление, произведения и мастера. Романтизм в архитектуре. Неоготика как форма проявления романтических умонастроений в архитектуре. Интерес к национальному архитектурному наследию - другая форма выражения романтического пафоса.</p> <p>Тема 2. Архитектура Западной Европы 1840-1860-х гг. Развитие эклектики. Исторические стили – источники форм и композиционно- структурных решений зданий. Варианты эклектизма в разных странах. Дальнейшее развитие неоготики. Первый этап викторианского стиля в Англии.</p> <p>Тема 3. Архитектура Западной Европы 1860-1880 годов Стилистика и поиск новых форм. Феномен стиля ар-нуво: оригинальность и специфика его генезиса. Формирование художественного языка, символика и иконография форм. Значение эстетической компоненты. Путь от эклектики к архитектуре ар-нуво. Сохранение значения исторических стилей в качестве источников форм; формирование оригинальных принципов формотворчества. Значение индивидуального стиля архитектора и специфики национальных традиций для развития ар-нуво. Варианты отказа от конструктивного значения ордерной системы.</p> <p>Тема 4. Архитектура и декоративно-прикладное искусство ар-нуво Основные характеристики стиля: асимметрия, уход от жесткой взаимообусловленности логик построения экстерьера и интерьера, значение и функции орнаментально- декоративных элементов, сочетание разнородных материалов, роль цвета, символический язык форм, функциональность внутреннего пространства. Многообразие направлений внутри ар-нуво. Типология зданий в ар-нуво: частный особняк, многоквартирный дом, торговые и промышленные сооружения и др. Степень внедрения стиля в каждом типе. Тенденция к рационализму и функционализму в ар-нуво - одна из важнейших для дальнейшего развития архитектуры. Становление ар-нуво как общеевропейский стиль в разных видах искусства: архитектуре, декоративно-прикладных, изобразительных. Ар-нуво и символизм. Организация Венского Сецессиона (1897), Мюнхенского Сецессиона (1893), берлинского Сецессиона (1899) – пути и средства противопоставления академическим взглядам, эволюция их деятельности. Концепции, цели и задачи синтеза искусств на основе архитектуры и пути его достижения. Распространение новых</p>

		стилистических форм в декоративно-прикладном искусстве. Дармштадская колония художников (Группа Семи), идея дома как «тотального произведения искусства».
9.	Раздел 9. Реализм в изобразительном искусстве Западной Европы XIX века	<p>Тема 1. Эстетическая платформа и социокультурные позиции академизма во Франции. Официальное искусство периода Второй империи – попытка создания «имперского стиля», ориентированного на римскую античность; эклектические тенденции. Сохранение за академизмом официальной доминирующей роли в обучении мастерству. Появление свободных мастерских. Парижские Салоны – арена столкновений официального искусства и новых направлений (романтизм, реализм) в художественной жизни Франции. Творчество Т. Кутюра, А. Кабанеля (1823-1883), А.В. Бугро (1825-1905).</p> <p>Тема 2. Реализм: общая характеристика Художественный реализм в контексте позитивистских идей. Коррелятивные связи между натурализмом в литературе и реализмом в изобразительном искусстве. Значение пейзажного жанра для развития реалистических концепций и формирования основных характеристик реалистической картины, реализма как стилистического направления. Цели и задачи реализма. Вариативность представлений об «истине в искусстве» как цели творческого процесса в контексте реализма. Трансформация основных категорий, определяющих стиль, в реалистической картине. Характеристика процесса восприятия реалистической картины, формирование иных по своей природе зрительских ожиданий. Сложение практики пленэрной живописи, определение ее новой роли в творческом процессе, ее влияние на обновление живописной техники. Формирование реалистического направления в художественной критике.</p> <p>Тема 3. Основные представители реалистического направления в искусстве Франции. Пейзаж К. Коро (1796-1875), его творческая эволюция. Особенности живописной техники. Барбизонская школа и феномен национального пейзажа во французском искусстве. Место натуральных наблюдений и пленэрной живописи в искусстве художников барбизонской школы. Творчество Т. Руссо (1812-1867), Ж. Дюпре (1811-1889), Д. де ля Пеня (1807- 1876), Ш. Добиньи (1817-1878). Значение пейзажа и художественной практики барбизонской школы для становления импрессионизма. Крестьянская тема в творчестве Ж.Ф. Милле (1814-1875). Г. Курбе (1819-1877) – этапы формирования стиля. Жанровая картина в творчестве Курбе и ее место в развитии реализма и в контексте эволюции станковизма в XIX веке. «Дробильщики камня». «Похороны в Орнане»: тема и сюжет, особенности композиционного решения. «Реальная аллегория» и манифест реализма. Пейзаж в творчестве Курбе. Живописная техника. Курбе и импрессионизм. Курбе и постимпрессионизм. Творчество О. Домье (1808-1879).</p>
10	Раздел 10. Английское искусство середины XIX – второй половины XX вв.	<p>Тема 1. Искусство прерафаэлитов. История возникновения движения прерафаэлитов. Этапы развития данного направления. Основные представители. Прерафаэлитизм как вариант христианского романтизма с религиозно-этическим уклоном. Продолжение традиций назарейцев. Прерафаэлиты и искусство Итальянского Возрождения. Прерафаэлиты и ранняя нидерландская живопись. Первые выступления прерафаэлитов. Джон Рёскин и его роль в общественном признании движения прерафаэлитов. Творчество Д.Г. Россетти (1828-1882), У.Х. Хант (1827-1910), Д. Э. Миллес (1826-1896), Ф. М. Браун (1821-1893). Росписи зала Союзов в Оксфорде. Сложение творческого союза Уильяма Морриса (1834-1896) и Эдварда Берн-Джонса (1833-1898). Красный дом и его влияние на развитие архитектуры и декоративно-прикладного искусства второй половины XIX – первой половины XX вв. Движение Искусства и ремесла. Кельмскотт-пресс Уильяма Морриса и эпоха Прекрасной книги. Античность в творчестве поздних прерафаэлитов. Проблемы позднего романтизма и смыкания с символизмом и ар-нуво.</p> <p>Тема 2. Английский эстетизм. Эстетизм как особое явление визуальной культуры 1870-х гг. в Великобритании. Основные представители. Творчество Джеймса Эббота Мак-Нейл Уистлера (1834-1903). Уистлер и Россия. Парижский период в творчестве мастера. Уистлер-офортист. Экспозиционно-выставочные эксперименты художника. Павильонная комната: история создания. Судебная тяжба Уистлера и Рёскина. «Изящное искусство создавать себе</p>

		врагов». Японизм в творчестве Уистлера. Живописное наследие мастера. Уистлер-педагог.
11	Раздел 11. Творчество Эдуарда Мане. Импрессионизм	<p>Тема 1. Творчество Эдуарда Мане (1832-1883). Период ученичества и слагаемые стиля. Испанская тема в творчестве Мане. Феномен «Салона отверженных» и значение «Завтрака на траве» и «Олимпии». Историзм и его отражение в искусстве Эдуарда Мане. Взаимоотношения с импрессионизмом. Живописная техника, радикальное обновление жанровой и сюжетной системы в его искусстве. Сочетание остро индивидуального и типичного в видении современности и ее образов. Открытие нового героя - современного городского жителя в его повседневной среде - и сложение живописных средств их выражения. Мане – художник современной жизни и «Бар в «Фоли-Бержер». Искусство Мане в контексте развития культуры XIX века. Истоки современного искусства в живописи Мане.</p> <p>Тема 2. Импрессионизм. Общая характеристика Художественная жизнь во Франции накануне импрессионистического движения и в его эпоху. Значение восточного (японского) искусства для формирования концепции импрессионистической картины. Представления об истине и объективности в искусстве и их критерии. Поиск адекватных средств выражения этих представлений в картине. Полемика с академизмом. Характеристика качеств и особенностей импрессионистической техники, значение пленэрной живописи. Пересмотр основных черт композиции и колорита, новый смысл этих категорий. Импрессионисты как сообщество, степень и глубина их единства. История импрессионистических выставок. Начало изменений основных параметров европейской станковой картины Нового времени и развития искусства вне контекста категории стиля в импрессионизме. Распространение импрессионизма в других национальных школах, причины, обуславливающие степень его проникновения. Влияние и значение импрессионизма.</p> <p>Тема 3. Основные мастера импрессионизма Клод. Моне (1840-1926). Пейзаж и концепция серийности в его живописи. Поздние пейзажи мастера. Камиль Писсарро (1830-1903), становление импрессионистической техники в его пейзажах, уход в сторону неоимпрессионизма и последующее разочарование в его возможностях. Образы Парижа в его творчестве. Огюст Ренуар (1841-1919), свет и цвет в его пейзажах. Разновидности импрессионистического портрета. Проблемы позднего творчества Ренуара. Тема купальщиц. Эдгар Дега (1834-1917), сложение и особенности индивидуального стиля. Применение импрессионистических идей к изображению интерьера, эффекты искусственного освещения и проблема техники и цвета.. Тема театра и балета. Альфред Сислей (1839-1899), особенности колористических и композиционных решений его пейзажей. Творчество Берты Моризо (1841-1895). Отход от принципов импрессионизма в позднем творчестве ряда мастеров – причины и варианты.</p>
12	Раздел 12. Постимпрессионизм	<p>Тема 1. Неоимпрессионизм и его основные представители. Рождение термина неоимпрессионизм и работы Ф. Фенеона. Живописная техника. Взаимосвязь и обусловленность теории и техники современными научными взглядами в области психологии восприятия, оптики, физического учения о цвете. Станковая картина неоимпрессионизма и задача возрождения «большого стиля». Антиимпрессионистические тенденции: причины их появления, значение для последующего развития искусства. Содержание понятий «пуантилизм» и «дивизионизм» с точки зрения техники неоимпрессионизма и его представлений о закономерностях визуального восприятия. Распространение идей среди современных художников. Вклад Поля Синьяка (1863-1935) в теорию и распространение неоимпрессионизма, особенности его индивидуального варианта применения техники, цвета и композиции. Присоединение к неоимпрессионизму К. Писсарро, Л. Писсарро, Э. Кросса и др. Влияние и значение неоимпрессионизма. Творчество Жоржа Сера (1859-1991). Формирование стиля и значение импрессионистического опыта. Ж. Сера – главный теоретик и вдохновитель, по сути – создатель неоимпрессионизма. Первый «Салон независимых» и появление на нем картины «Купание в Аньере». Встреча импрессионизма и неоимпрессионизма на последней выставке импрессионистов. Феномен главного произведения Сера «Воскресная прогулка на острове Гранд Жатт», его место в развитии современного искусства. Темы и жанры в</p>

		<p>творчестве Сера. Характеристика пейзажного жанра, место натурной работы, пленэрной живописи в создании пейзажных полотен. Морские и городские пейзажи. Тема обнаженной натуры. «Натурщицы» в контексте трактовки этой темы в искусстве XIX – раннего XX века. «Парад», «Канкан», «Цирк» - вариации современной станковой картины. Проблемы соотношения идеального (по основным живописным параметрам – композиции и колорита) стиля и остро современной проблематики. Понимание темы современности художником и вопрос о выборе сюжетов для ее воплощения. Семантика картин и ее отношение к символическому мышлению эпохи. Значение стилизации и декоративизма, проблема взаимоотношений со стилистикой и иконографией ар-нуво. Значение творчества Сера, влияние художника на современников.</p> <p>Создание «Общества независимых художников». Выставочная деятельность «Салона независимых» и ее значение в художественной жизни Парижа и Европы.</p> <p>Тема 2. Творчество Поля Сезанна (1839-1906).</p> <p>Период ученичества и истоки стиля. Периодизация и эволюция творчества. Характеристика раннего и «импрессионистического» периодов в его живописи. Творческая зрелость: жанровое многообразие и характер живописных задач, решаемых в рамках каждого из жанров: натюрморт, портрет и автопортрет, пейзаж, многофигурные композиции (игроки в карты, купальщики и купальщицы и др.). Проблема сложения системы жанров у Сезанна. Принципы построения живописного пространства, параллельного реальной действительности: особенности живописной техники, функции цвета, света, включение элементов разных перспективных систем.</p> <p>Живописные задачи, сформулированные в позднем творчестве мастера, поиски достижения гомогенности живописного пространства, вытеснения иллюзионистических элементов при переходе от натурной к живописной форме, открытие уникальных и новаторская переработка классических композиционных схем. Формообразующие и пространственные функции цвета на этом этапе. Значение живописи Сезанна для искусства XX столетия, истоки современного искусства в его творчестве.</p> <p>Тема 3. Творчество Винсента Ван Гога (1853-1890)</p> <p>Начало творческого пути, формирование ранней живописной манеры вне сферы влияния современного искусства Франции. Приезд в Париж, параллельное усвоение импрессионизма, неоимпрессионизма, японского искусства. Сложение зрелого стиля: особенности живописной техники, построения картинного пространства. Роль цвета.</p> <p>Арльский период. Пейзаж, портрет, натюрморт в творчестве Ван Гога, особенности их трактовки по сравнению с другими постимпрессионистами. Проблема отношения к природе. Живописная техника, функции цвета, особенности живописной поверхности в арльском периоде. Овернский период и последние произведения Ван Гога. Экспрессионистические тенденции в его искусстве, влияние на живопись XX столетия в целом и на экспрессионистическую линию в его рамках.</p> <p>Тема 4. Творчество Анри де Тулуз-Лотрека (1864-1901)</p> <p>Живопись и графика Тулуз-Лотрека: характеристика творческой манеры. Темы и сюжеты, образы современной городской жизни в его искусстве: специфика выбора и трактовки. Творчество Тулуз-Лотрека в контексте изобразительного искусства ар-нуво.</p>
13	Раздел 13. Символизм в западноевропейском искусстве XIX века	<p>Тема 1. Введение в изучение западноевропейского символизма</p> <p>Романтизм и символизм – проблема преемственности: пути и уровни. Философско- эстетические основания символизма, влияние современной философии (А. Бергсон). Смыкание позднего романтизма и символизма: во взглядах и творчестве Ш. Бодлера, прерафаэлитов.</p> <p>Теоретические концепции: характеристика фундаментальных ценностей символизма в жизни и искусстве, место и роли искусства, иерархия видов искусства с точки зрения их символистского потенциала. Идея тотальной символизации универсума, всеобщности символистского языка. Значение теории соответствий для формирования художественного мировоззрения и творческого метода символизма. Концепции истины, образ художника. Нарастание роли индивидуального начала, субъективизм – основополагающая ценность в жизни и в искусстве. Концепция суггестивности художественных средств, определение А. Орье основных качеств символизма в искусстве. Религиозные, мистические, эзотерические идеи в символизме и их реализация в теории и практике искусства. Жозефен Пеладан (1859-</p>

		<p>1918) – личность и деятельность. Организация общества «Роза + Крест» и его Салоны.</p> <p>Манифесты символистов. Вопрос о рефлексивных началах в теории и практике символизма. Формирование символистской художественной критики во Франции: ее значение и уровень. Круг символистских журналов. Европейская художественная жизнь эпохи символизма, журнальная и выставочная деятельность бельгийской «Группы XX» и ее значение для распространения идей символизма.</p> <p>Появление и распространение символизма в разных национальных школах. Национальные варианты и специфика символизма, их истоки. Уровни, пути и формы взаимодействия с ар-нуво.</p> <p>Тема 2. Творчество Поля Гогена (1848-1903) в контексте идей символизма.</p> <p>Формирование индивидуального стиля. Бретонский период: характеристика живописной техники и символики сюжетов. Концепция символистского искусства: определение его основных параметров в теоретических высказываниях и практике художника. П. Гоген и А. Орье. Техника клуазонизма в ее отношении к имманентной способности живописных выразительных средств (вне их изобразительных функций) к символизации. Живописные и семантические особенности интерпретации религиозных сюжетов.</p> <p>Эволюция взглядов и творческого метода. Первое и второе пребывания на Таити. Таитянское творчество мастера: характеристика стилистических особенностей, символических идей, поиск новых смыслов в экзотической первозданности действительности. Художественное решение и духовный смысл панно «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?».</p> <p>Значение обращения Гогена к примитиву и его интерпретации изобразительного языка наивного, примитивного искусства для преодоления иллюзионизма в европейской изобразительной системе.</p> <p>Скульптура Гогена и ее роль в преодолении классического понимания антропоморфного начала, характерного для европейской пластики.</p> <p>Влияние искусства Гогена на современный ему художественный процесс, его значение для искусства XX века.</p> <p>Тема 3. Направления, национальные школы и мастера в символизме.</p> <p>Двуединый процесс в становлении структуры символистского знака: 1.) Сохранение значения литературных ассоциаций, сюжетного нарратива в картине и, в конечном итоге, иллюстративных, в определенном смысле, функций произведения. 2.) Трансформация взаимоотношении между литературной основой и символистскими значениями. Выстраивание новых, по сравнению с практикой искусства Нового времени, путей заимствования тем и образов, новых принципов сопоставления между собой культурных смыслов исторических эпох (античность, Средневековье) и возникновение на этой основе принципиально иных символистских контекстов, иной интерпретации культурной ретроспективы. Проблема национальных школ и национального своеобразия на уровне выбора тем и сюжетов, принципов и механизмов символизации, художественной техники, отношения к академизму.</p> <p>Творчество <u>Пьера Пюви де Шаванна (1824-1898)</u>. Характеристика индивидуальной манеры: живописная техника, отношение к изобразительной плоскости, пути и степень стилизации и упрощения формы. Значение литературной основы произведения, роль аллегории в его творчестве. Шаванн – один из крупнейших монументалистов в искусстве XIX века. Пространственные, колористические и декоративные особенности его росписей, их тематика. Работы в музеях г. Амьена, Лиона, Руана, ратушах Пуатье и Парижа, Сорбонне. Росписи для Пантеона в Париже.</p> <p>Творчество <u>Гюстава Моро (1826-1898)</u>. Индивидуальная манера: живописная техника, особенности колорита, понимание пространства, специфика декоративных эффектов. Образный мир произведений Моро и принципы генезиса символистских смыслов и значений. Темы и сюжеты, их истоки, оригинальность интерпретации. Переосмысление символично-аллегорического наследия классического искусства. Моро – мастер акварельной живописи. Значение Г. Моро как учителя будущих фовистов.</p> <p>Творчество <u>Одилона Редона (1840-1916)</u>. Графический период: характеристика техники, творческого метода, основные серии и их значение, иллюстративное начало и выбор литературных источников. Принципы синтеза символистских смыслов в системе знак – его содержание в графике Редона. Развитие символистского метода от эпохи</p>
--	--	---

		<p>«Черных» к цвету в позднем периоде: проблема глубины и органичности символистского мышления и символистского языка. Оригинальность искусства Редона: адаптация возможностей европейского искусства к выражению духовных смыслов восточной культуры. Темы и образы, уникальность цветового решения, запечатлевшего иной (по сравнению с Гогеном) вариант активизации суггестивной и символической выразительной силы цвета. Идеал художника и образ искусства, попытка определения его сущности и глубинных целей на страницах дневника Редона «К себе самому». Значение этого документа для понимания интенций его творчества. Влияние Редона на современный ему художественный процесс и значение его искусства для развития ряда направлений XX столетия.</p> <p>Творчество <u>Арнольда Беклина (1827-1901)</u>. Сложение индивидуального стиля, значение Италии, искусства итальянского Ренессанса. Эволюция от романтического классицизма к символизму. Особенности интерпретации античной мифологии и христианских сюжетов. Антитестичность художественного языка в картине «Одиссей и Калипсо» как основа генезиса символистского содержания. Авторские варианты «Острова смерти», художественные и семантические принципы развития символической темы.</p> <p>Творчество <u>Ханса фон Маре (1837-1887)</u>. Истоки и этапы сложения творческой манеры – учеба в Берлине и Мюнхене, влияние античного искусства. Встреча с Беклином. Дружба с Конрадом Фидлером и Адольфом фон Гильдебрандом, значение их творческого объединения для теории искусства. Путешествия по Голландии, Испании, Франции, знакомство с творчеством Делакруа. Символистский потенциал античного мифа и художественные средства его выражения в творчестве фон Маре. Влияние художника на немецкое искусство начала XX века.</p> <p>Творчество <u>Ханса Тома (1839-1924)</u>. Творческая эволюция. Посещение Парижа, влияние французского реалистического пейзажа и Курбе. Знакомство с Беклином и обращение к символизму. Поездки в Италию и влияние итальянского искусства. Мифологическая и религиозная тематика и особенности ее интерпретации.</p> <p>Творчество <u>Франца фон Штука (1863-1928)</u>. Сочетание противоречивых тенденций в деятельности и искусстве Штука – академист и преподаватель в Мюнхенской академии; один из основателей Мюнхенского Сецессиона и журнала «Югенд». Роль Штука в формировании немецкого «югендштиля». «Вилла Штука» – образцовый пример устремлений ар-нуво к синтезу архитектуры, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, а работа самого Штука над ней – желание воплотить идеал синтетического творческого процесса, заканчивающегося не созданием одного произведения, а целостного и замкнутого художественного мира – среды обитания художника. Соединение тенденций символизма и модерна в творчестве Штука. Влияние Беклина на фон Маре. Символистская интерпретация античных тем, разработка иконографии женского образа.</p> <p>Графическое творчество фон Штука.</p> <p>Творчество <u>Джеймса Энсора (1860-1949)</u>. Импрессионистический период и формирование зрелого стиля. Гротеск как категория символического языка художника. Мотив маски, тема смерти. Место картины «Вход Христа в Брюссель в 1889 г.» в его творчестве и в развитии религиозной тематики этого времени. Творчество Энсора – у истоков экспрессионизма XX века.</p> <p><u>Группа «Наби».</u></p> <p>Понт-Авенская школа и влияние Гогена на молодых художников. Гоген и Эмиль Бернар (1868-1941). Гоген и Поль Серюзье (1863-1927). Группа Наби между типом сообществ художников, характерных для XIX века (назарейцы, прерафаэлиты) и группировками, отразившими в своей деятельности особенности культуры раннего XX (фовисты, футуристы, сюрреалисты). Концепция искусства, сформулированная в теоретической и практической деятельности группы. Точки соприкосновения с символизмом и ар-нуво. Направления в Наби: а) представленное в творчестве Поля Серюзье и Мориса Дени (1870-1943); б) представленное в творчестве Пьера Боннара (1867-1947) и Эдуара Вьюяра (1868-1940). Место и значение искусства Наби на переходном этапе между двумя столетиями. Позднее творчество Боннара и Вьюяра.</p>
14	<p>Раздел 14.</p> <p>Западноевропейская скульптура XIX века</p>	<p>Тема 1. Скульптура 40-х – 60-х годов.</p> <p>Господство неоклассицистических и академических тенденций в скульптуре этого периода. Жанровая структура пластики: монументы, садово-парковая скульптура, религиозная скульптура, портрет, надгробья. Творчество Б. Торвальдсена, Давид- Анжера, Рюда.</p>

		Тема 2. Скульптура Огюста Родена (1840-1917). Годы ученичества и формирование стиля. Влияние античного искусства: индивидуальные пристрастия, мотивы отбора античных памятников, переосмысление форм. Творчество Родена как начало кардинальных перемен в сфере скульптуры. Новизна стиля мастера в контексте неоклассических и академических традиций, господствующих в пластике. Проблема трактовки антропоморфных форм. Вопрос о типологическом сходстве между импрессионизмом и скульптурой Родена. Темы и жанры в творчестве скульптора. Характеристика важнейших произведений.
--	--	--

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (раздел 3)	20 баллов	20 баллов
- контрольная работа (раздел 4-5)	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (раздел 6)	20 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,Е	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные вопросы и вопросы для обсуждения по курсу «Зарубежное искусство XIX-XX веков»

1. Живописные произведения Франсиско Гойи.
2. Графические серии Франсиско Гойи.
3. Живопись «Дома глухого» Гойи: темы, сюжеты, образы. Место в развитии европейского искусства.
4. Неоклассицизм конца XVIII-начала XIX в живописи.
5. Творчество Ж.-Л.-Давида.
6. Академизм в изобразительном искусстве первой половины XIX века.
7. Живопись Ж.-Б.-Д.-Энгра.
8. Романтизм в изобразительном искусстве: специфические черты проявления, сюжеты, жанры, стилистика.
9. Сравнительная характеристика искусства романтизма в национальных школах Франции, Англии, Германии.
10. Творчество Каспара Давида Фридриха.
11. Творчество Филиппа Отто Рунге.
12. Творчество Блейка.
13. Искусство назарейцев.
14. Творчество Констебля.
15. Творчество Тернера.
16. Творчество Теодора Жерико.
17. Творчество Эжена Делакруа.
18. Значение искусства Эжена Делакруа для эволюции живописи XIX столетия.
19. Средневековые мотивы в искусстве романтизма.
20. Стилль ампир в архитектуре.
21. Архитектор Шинкель.

22. Творчество А. Лабруста.
23. Формирование рационалистической линии в архитектуре XIX века.
24. Проблемы градостроительства и перестройка Парижа при бароне Османне.
25. Крупнейшие инженерно-промышленные сооружения и их значение для развития архитектуры.
26. Проблема неоготики в архитектуре XIX века.
27. Проблема историзма и эклектики в архитектуре XIX века.
28. Творчество Бертена Торвальдсена.
29. Творчество Кановы.
30. Романтизм в архитектуре.
31. Живопись Камиля Коро.
32. Графическое творчество О. Домье.
33. Живопись О. Домье.
34. Живопись Милле.
35. Живопись Гюстава Курбе.
36. Реализм в изобразительном искусстве XIX века.
37. Пейзаж барбизонской школы. Значение барбизонской школы для эволюции изобразительного искусства второй половины XIX века.
38. Прерафаэлиты и проблемы позднего романтизма.
39. Искусство Э. Мане – этапы эволюции.
40. Место «Олимпии» в творчестве Э. Мане и в современном ему искусстве.
41. Мане и импрессионизм: сходство и различия.
42. «Завтрак на траве» Э. Мане и его отношение к европейской классической художественной традиции.
43. Испанская тема в творчестве Мане.
44. Место и значение импрессионизма в развитии европейского искусства.
45. Станковая картина импрессионизма – типологическая характеристика. Живописная техника импрессионистов и ее отношение к его целям и задачам.
46. Творчество Клода Моне.
47. Принцип серийности в живописи Моне, его связь с концепциями импрессионизма.
48. Импрессионизм в творчестве О. Ренуара.
49. Позднее творчество О. Ренуара – основные тенденции.
50. Импрессионизм в творчестве Э. Дега.
51. Темы балета и театра в живописи Э. Дега.
52. Альфред Сислей – творческая эволюция, специфика пейзажной концепции.
53. Творческий путь К. Писарро.
54. К. Писарро и формирование образа современного города в творчестве импрессионистов.
55. Неоимпрессионизм – история создания, концепции, цели и задачи, живописная техника.
56. Сравнительная характеристика станковой картины импрессионизма и неоимпрессионизма.
57. Темы, сюжеты, жанры в творчестве Ж. Сера.
58. Картины «Цирк», «Парад» и «Канкан» Ж. Сера в контексте современного искусства.
59. Творчество П. Синьяка.
60. Проблема натурализма в живописи XIX века.
61. Эстетические теории символизма и изобразительное искусство.
62. Архитектура европейского модерна – школы и направления.
63. Символика архитектурных форм Антонио Гауди.
64. Интерьер модерна и материальная культура рубежа веков.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Литература

Обязательная

1. Толстикова, И. И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин. - Москва : Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. ISBN 978-5- 98281-253-7. – Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/226262> Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/754556>
2. <https://liber.rsuh.ru/ru/node/93> - Электронная библиотека РГГУ

Дополнительная

1. <http://window.edu.ru/resource/861/80861> История искусства. Часть I. Зарубежное искусство Автор/создатель: Мезенцев Е.А
2. <http://www.virtualrm.spb.ru/historyofarts/rubezh/> Искусство конца XIX - начала XX века: электронный курс лекций

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. **Kaspersky Endpoint Security**

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;

- акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

I. Сравнительная характеристика пейзажной живописи романтизма в Англии и Германии.

Символично-аллегорические образы в пейзажах К.Д. Фридриха: связь иконографии с традицией в европейском искусстве и новизна интерпретации. Идея «органического символа» и ее воплощение.

Топографическая точность пейзажа у Фридриха и Дж. Констебля: принципиальные отличия ее функций в структуре картины. Техника Дж. Констебля.

Новизна пейзажного образа в творчестве У. Тернера и новизна его живописной техники.

Литература:

Обязательная:

Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. М., 1973. Вальтер А. К.Д. Фридрих. М., 1989.

Некрасова Е. А. Романтизм в английской живописи. М., 1976. Чегодаев А. Констебль. М., 1968.

Контрольные вопросы:

Определите типологию пейзажной живописи Фридриха и символические значения ее образов.

Охарактеризуйте эволюцию творчества Констебля и Тернера.

II. Взлет и реализация потенциала романтического искусства в творчестве Делакруа.

Дневники Делакруа – источник для изучения феномена романтизма.

А) Делакруа о современном ему искусстве

Б) Самоанализ творчества

В) Характеристика истоков и предпочтений романтизма в ретроспективе европейского искусства

Историческая картина в творчестве художника.

Монументальные росписи Делакруа на мифологические и религиозные сюжеты: проблемы интерпретации и живописной техники.

Литература

Обязательная:

Дневник Делакруа. Т. 1-2. М., 1961.

Кожина Е. Романтическая битва. М., 1969.

III. Неоклассицизм и стиль ампира в архитектуре начала XIX века.

Связь ампира с идеологией эпохи императора Наполеона. Принципы формотворчества, архитекторы, сооружения.

Разновидности неоклассицизма: неоренессанс, неогрек. Мастера и произведения в разных национальных школах.

Литература:

Обязательная:

Всеобщая история архитектуры, т. 11. М., 1968.

Европейское искусство XIX века. 1789-1871. М., 1975.

Дополнительная:

Middleton R., Watkin D. Architecture du XIX siecle. Paris, 1975.

Контрольные вопросы:

Сравнительная характеристика ампира в Западной Европе и России.
Характеристика стилистических особенностей неоклассицизма в архитектуре.

IV. Творчество Ф. Гойи. Графические серии. Фрески «Дома глухого».

Эволюция соотношения текста и иллюстрации в «Капричос», «Бедствиях войны», «Диспаратес».

Офорты Гойи в контексте европейской графики – проблемы содержания и техники.

Сравнительная характеристика «Бедствий войны» Гойи и Калло.

Реконструкция расположения росписей в интерьере дома Гойи и проблема смыслового соотношения панно между собой.

Проблемы интерпретации отдельных композиций.

Характеристика живописного построения пространства как смыслообразующего фактора.

Литература:**Обязательная:**

Прокофьев В.Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. М., 1986.

Прокофьев В.Н. «Капричос» Гойи. М., 1970.

Источники:

Портал www.artcyclopedia.com. Сайт с размещением виртуальной выставки графики Гойи, сайты с размещением композиций из «Дома глухого».

Контрольные вопросы:

Сравнительная характеристика офортов Гойи и Рембрандта.

Варианты интерпретации смысла сюжетов живописи «Дома глухого».

V. Творчество Б. Торвальдсена.

Особенности неоклассицистического стиля в пластике Торвальдсена.

Творчество Торвальдсена в контексте культуры эпохи.

Мир образов Торвальдсена.

Литература:**Обязательная:**

Европейское искусство XIX века. М., 1975.

Таруашвили Л.И. Бертель Торвальдсен. М.,

1992. **Контрольные вопросы:**

Сравнительная характеристика стиля А. Кановы и Б. Торвальдсена.

Характеристика типологии образов и пластических форм в его творчестве.

VI. Типологическая характеристика стилевых особенностей реализма. – 2 часа

Характеристика композиции и колорита в структуре реалистической картины.

Сравнительный анализ пейзажного жанра в романтизме, неоклассицизме и реализме.

Сравнительный анализ портретного жанра в романтизме, неоклассицизме и реализме.

Литература:**Обязательная:**

Европейское искусство XIX века. М.,

1975. Кожина Е. Романтическая битва.

Яворская Н. Пейзаж барбизонской школы.

Дополнительная:

Калитина. Эпоха реализма во французской живописи. М.,

1963. Яворская Н.В. Романтизм и реализм во Франции. М.,

1967.

Контрольные вопросы:

Нормы и принципы построения композиции в классицизме и их разрушение в реалистической картине.

Нормы и принципы построения колорита в классицизме и их разрушение в реалистической картине.

VII. Сравнительная характеристика живописной техники и станковой картины импрессионизма и постимпрессионизма.

(Занятие проводится в ГМИИ им. Пушкина).

Студенты сами выбирают в залах импрессионизма и постимпрессионизма картины, анализ которых позволяет наиболее полно ответить на следующие вопросы. Ответы аргументируются на основе сравнения произведений трех направлений.

Отношение художников постимпрессионизма, импрессионизма и неоимпрессионизма к окружающему миру: картина и мир – проблемы взаимоотношений.

Понимание мастерами импрессионизма, неоимпрессионизма и постимпрессионизма основных живописных категорий и элементов (колорит, цвет, перспектива, работа кистью, плоскость холста и др.)

Специфика живописной техники в этих направлениях.

Проблема композиции в импрессионизме, неоимпрессионизме, постимпрессионизме.

Литература:

Обязательная:

Денвир Б. Импрессионизм. Художники и картины. М., 1994. Ревалд Д. История импрессионизма. М., 1996. 432 с.

Ревалд Д. Постимпрессионизм. М., 1997. 450 с.

Дополнительная:

Перрюшо А. Жизнь Сезанна. М., 1966.

Перрюшо А. Жизнь Сера. М., 1992.

Перрюшо А. Поль Гоген. М., 1979.

Прокофьев В. Постимпрессионизм. М., 1973.

Контрольные вопросы:

Что характеризует концепцию станковой картины в каждом из этих направлений?

Каково отношение художников трех направлений к нормам и закономерностям, организующим композицию и колорит?

VIII. Творчество художников-постимпрессионистов.

Творческая эволюция Винсента Ван Гога – этапы, особенности, влияния.

Значение творчества П. Сезанна в контексте развития западноевропейского искусства.

«Кафе в Арле» Поля Гогена и «Кафе в Арле ночью» Ван Гога – сравнительная характеристика.

Литература:

Данилова И.Е. Проблема жанров в европейской живописи. Человек и вещь. Портрет и натюрморт. М., 1998.

Данилова И.Е. Судьба картины в европейской живописи. М., 1996.

Мурина Е.Б. Ван Гог. М., 1978.

Раздольская В. Искусство Франции второй половины 19 в. Л., 1981.

Ревалд Джон. Постимпрессионизм. М., 1996.

IX. Развитие архитектуры от XIX к XX веку.

1. Чикагская школа, ее основные представители. Отношение Чикагской школы к историзму.

2. Применение новых материалов в Чикагской школе. Формирование нового архитектурного языка - причины и предпосылки.

3. Фрэнк Ллойд Райт - становление творческого метода, основные произведения. «Органическая архитектура» Райта.

Литература:

1. Архитектура Запада. Модернизм и постмодернизм. Критика концепций. М., 1987. С. 14 – 67.

2. Горюнов В., Тубли М., Архитектура эпохи модерна. М., 1992. С. 23 – 36.

3. Ёдике Ю. История современной архитектуры. М., 1972. С. 8 – 29.

Контрольные вопросы:

Как влияет применение новых материалов на процессы формотворчества в архитектуре?

Каковы основные этапы развития творческого метода Ф.-Л. Райта?

Х. Эволюция скульптуры от XIX к XX веку.

(Занятие проводится в залах ГМИИ им. Пушкина)

1. Новое понимание пластической формы и новая техника обработки материала у Родена.
2. Отношение Аристида Майоля к античности.
3. Параллели в развитии живописи и скульптуры на рубеже веков: в сфере понимания целей и задач искусства, отношения к окружающему миру, поисков нового объекта изображения, изменений техники.

Литература:

Полевой В. XX век. М., 1989. 350 с.

Arnason H.H. A History of Modern Art. London, 1986.

Контрольные вопросы:

1. Как изменяется понимание и трактовка пластических качеств человеческой фигуры от Родена к Майолю и Бурделю?
2. Каковы причины отсутствия синхронности в стадийном развитии живописи и скульптуры на рубеже веков?

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Доклад пишется студентом на одну из предложенных преподавателем тем (см. список тем для доклада) или на тему, предложенную студентом самостоятельно, при условии предварительного согласования этой темы с преподавателем. Доклад должен содержать авторский взгляд на проблему. Автор должен раскрыть тему доклада, провести анализ источников и литературы, а также предложить собственные примеры, не ограничиваясь примерами в источниках. Доклад презентуется на семинарском занятии в сопровождении визуального материала.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Зарубежное искусство XIX века» реализуется на факультете истории искусства кафедрой теории и истории искусства.

Цель дисциплины – знакомство студентов с этапами развития архитектуры и изобразительного искусства в контексте истории и культуры XIX века; представление и анализ истории стилей, направлений, национальных школ, с региональными особенностями и технико-технологическими аспектами эволюции искусства; обсуждение и аналитический подход к изучению творчества выдающихся мастеров XIX века, а также стилистические характеристики и иконографические особенности их произведений.

Задачи дисциплины:

- дать представление об основных этапах развития искусства ведущих стран Западной Европы, выявить особенности их исторического и духовного развития;
- охарактеризовать индивидуальности крупнейших мастеров в процессе их творческой эволюции;
- познакомить с общепризнанными шедеврами в разных видах искусств, предложив варианты их углубленного анализа;
- дать представление о радикальной перестройке в области тематики, сюжета и жанра изобразительных искусств;
- проследить формирование национальных художественных школ
- обрисовать многообразие связей и взаимовлияний, свидетельствующих о сложении общеевропейского художественного процесса;
- познакомить с процессом зарождения профессиональной науки об искусстве и первыми системными опытами по теории искусства.
- изучить основные подходы к изучению зарубежного искусства XIX века в современной российской и зарубежной науке.
- проанализировать стилистические характеристики и иконографические особенности произведений мастеров XIX века.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ОПК-1 способен осуществлять отбор и анализ исторических и искусствоведческих фактов, описание, анализ и интерпретацию памятников искусства, критически анализировать и использовать историческую, историко-культурную и искусствоведческую информацию;

ОПК-1.1 критически анализирует искусствоведческую информацию в применении к художественному процессу;

ОПК-1.2 анализирует произведения искусства исходя из принципа историзма;

ОПК-3 способен анализировать и содержательно объяснять процессы и явления истории искусства в их историко-культурных измерениях, анализировать и интерпретировать произведения искусства;

ОПК-3.1 анализирует исторический контекст возникновения произведений искусства

ОПК-3.2 устанавливает закономерности исторического развития искусства на основе анализа произведений искусства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- технико-технологические особенности основных памятников искусства XIX века»;
- основные труды по истории искусства XIX века;
- основные термины, применяемые при изучении искусства XIX века;
- основные источники информации для решения задач профессиональной деятельности;
- стилистические признаки памятников каждого из изучаемых этапов искусства XIX века;
- основные произведения искусства XIX века.

Уметь:

- использовать базовые знания об информационных системах для решения исследовательских профессиональных задач;
- проводить поиск научной и технической информации с использованием общих и специализированных баз данных.
- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства XIX века;
- ориентироваться и работать с основными трудами по искусству XIX века;
- атрибутировать произведения искусства XIX века;
- анализировать памятники искусства с точки зрения проблем культуры его создавшей;
- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства XIX века;

Владеть:

- навыками управления информацией для решения исследовательских профессиональных задач;
- понятийным аппаратом истории искусства;
- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;
- основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства XIX века;
- художественно-образной структурой искусства XIX века;

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета* и экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы.