

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра истории русского искусства

**ЖАНРЫ И СТИЛИ В РУССКОМ И ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ XIX в.:
КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АСПЕКТ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Направление подготовки 50.04.03 «История искусств»
Направленность (профиль) «Теория и история русского и советского искусства:
интеграция в международные контексты»
Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Жанры и стили в русском и европейском искусстве XIX в.: компаративистский аспект
Рабочая программа дисциплины
Составитель:
кандидат искусствоведения, доцент И.Е. Печёнкин

Ответственный редактор
Доктор искусствоведения, профессор Л.Ю. Лиманская

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории русского искусства
№08 от 28.03.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

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

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

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

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

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

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - приобретение знания о многообразии формально-стилевых концепций и жанровых форм в европейском и русском изобразительном искусстве XIX века.

Задачи дисциплины:

- определить место дисциплины в комплексе фундаментального гуманитарного знания;
- сформировать у студентов представления о русском искусстве как части единого процесса художественного развития;
- изучить оригинальный и выразительный материал, касающийся европейской и русской живописи XIX века;
- понять исторические закономерности развития искусства XIX века и внешние факторы, оказавшие влияние на художественный процесс;
- понять особенности развития русской живописи в изучаемый период; самостоятельно анализировать произведения искусства означенного периода, письменно и устно.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
<p><i>ПК-1</i> Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры</p>	<p><i>ПК-1.1</i> Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры</p>	<p><i>Знать:</i> - фундаментальные и прикладные дисциплины программы магистратуры;</p> <p><i>Уметь:</i> - использовать знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры для подготовки научно-исследовательских работ;</p> <p><i>Владеть:</i> - навыками организации научно-исследовательских работ;</p>
	<p><i>ПК-1.2</i> Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с</p>	<p><i>Знать:</i> - способы и методы поэтапного контроля проверки научно-исследовательских работ;</p> <p><i>Уметь:</i> - применять способы и методы поэтапного контроля проверки</p>

	<p>направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры</p>	<p>научно-исследовательских работ для решения конкретных исследовательских задач; <i>Владеть:</i> - навыками осуществления поэтапного контроля и проверки научно-исследовательских работ;</p>
<p><i>ПК-3</i></p>	<p><i>ПК-3.1</i></p>	<p><i>Знать:</i></p>

<p>Способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы</p>	<p>Способен находить и отбирать для использования в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы</p>	<p>- критерии для отбора релевантных сетевых ресурсов, баз данных и информационно-поисковых систем;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>- осуществлять поиск релевантных сетевых ресурсов и баз данных в сети «Интернет»;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>- навыками формирования поисковых запросов и критического анализа результатов по поисковым запросам;</p>
	<p><i>ПК-3.2</i> Способен квалифицированно и качественно извлекать и оформлять информацию для использования в исследованиях по истории искусства, привлекая в необходимой мере тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>- критерии релевантности информации, пригодной для использования по теме дисциплины;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>- качественно извлекать и оформлять информацию для использования в исследованиях по истории искусства;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>- квалификацией для определения научной достоверности материалов, хранящихся на тематических сетевых ресурсах и в базах данных.</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Жанры и стили в русском и европейском искусстве XIX в.: компаративистский аспект» относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана (Б1.В.05). Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Всеобщая история искусства, Жанры и стили в русском и европейском искусстве XVIII в.: компаративистский аспект, Методы описания и анализа памятников искусства. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Смена стилей и направлений в искусстве России и СССР XIX-XX веков, Палладианство и классические традиции в русской, советской и зарубежной архитектуре

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 академических часов.

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
2	Лекции	16
2	Семинары	16
Всего:		32

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 112 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
	Семинары	8
Всего:		8

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 100 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

ТЕМА 1.

ВВЕДЕНИЕ. ПОРТРЕТ: ОТ РОМАНТИЗМА К СИМВОЛИЗМУ

Периодизация европейского и русского искусства XIX в. Общее и различное. Эпоха конца большого стиля. Основные направления – неоклассицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, символизм. Новые темы. Художественные институции, их роль в художественном процессе эпохи. Искусство на всемирных и национальных выставках. Понятие академизма в живописи XIX в. Художник перед лицом массового зрителя. Значение рынка. Ситуация выбора творческой стратегии. Диффузия жанров в живописи XIX в. Эволюция жанра на примере портрета. От камерной и полупарадной формы в романтизме к жанризации в искусстве бидермайера (О. Кипренский, А. Варнек, В. Тропинин, П. Федотов). Русский портрет 1860—1870-х гг. как тип «гражданской иконы»; проблема редукции средств выразительности (В. Перов, И. Крамской). Портрет и пленэр (В. Серов, И. Репин, К. Коровин). Портрет в символизме и модерне (М. Врубель).

ТЕМА 2.

ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТИНА VS GENRE HISTORIQUE

Историческая картина неоклассицизма второй половины XVIII в. (Ж.-Л. Давид, Ж.-О.-Д. Энгр) Особенности образного строя, композиционного решения. Культ героя. Трактовка формы. Проблема «подражания древним» в живописи неоклассицизма. Историческая

живопись как искусство высокого стиля. Разложение целостной концепции неоклассической исторической картины в первой половине XIX в.: новые трактовки античных сюжетов, новаторство драматургии, убывание героического (А. Иванов, Ф. Бруни, К. Брюллов). Вызов романтизма. Т. Жерико: крушение классического идеала («Плот Медузы», 1819, Лувр). Коллизия исторической и бытовой картины в парижском Салоне 1810-х гг. Значение исторического романа; сюжеты В. Скотта в качестве литературной основы для исторической живописи первой половины XIX в. Столкновение Энгра и П. Делароша на Салоне 1834 г. («Мученичество св. Симфориона» против «Казни Дж. Грей»). Концепция камерного освещения истории у Делароша. История французских религиозных войн становится интернациональной темой. Роль русского мецената А. Демидова в становлении нового жанра и влиянии Делароша на русскую художественную мысль (В. Стасов) и практику. Адаптация приёмов исторического жанра к отечественным историческим сюжетам. Русские последователи Делароша – Ф. Бронников («Венецианские мозаичисты перед судом трёх», 1866, ГРМ), В. Шварц («Иван Грозный у тела убитого им сына», 1864, ГТГ), К. Гун («Канун Варфоломеевской ночи», 1870, ГРМ), Г. Седов («Иван Грозный любит на Василису Мелентьеву», 1875, ГРМ), Н. Ге («Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», 1871, ГТГ), И. Репин («Иван Грозный и сын его Иван...», 1883—1885, ГТГ) и др.

ТЕМА 3. КОНТЕКСТЫ РЕАЛИЗМА

Изобретение фотографии как вызов, брошенный живописи. Особенности портретного дагерротипа. Реакция отрицания (Ж.-О.-Д. Энгр). Реакция подражания: портрет уподобляется фотографии, становится натуралистичным (С. Зарянко). Реализм как детальное отображение изменчивой бытовой обстановки, но в идеализированном ключе. Мастера немецкого и австрийского бидермайера (Ф. фон Амерлинг, Г. Керстинг). Бытовая сатира у К. Шпицвега и П. Федотова. Генеалогия образов Федотова – У. Хогарт, «малые голландцы», Венецианов; Федотов – французский сентиментализм «навыорот». Жанр физиологического очерка в живописи второй половины XIX в. Черты гротеска в изображении социальной реальности: Г. Курбе («Похороны в Орнане», 1849—1850, Орсе) и Н. Неврев («Протоиерей, провозглашающий на купеческих именинах долголетие», 1866, ГТГ). Тема труда – крестьянского (Ж.-Ф. Милле и Г. Мясоедов) и рабочего (А. фон Менцель и Н. Ярошенко); тенденция к созерцательности в отечественных репрезентациях трудового процесса. Реалистичность и батальный жанр. Отказ от романтической идеализации войны (образы Наполеона у Ж.-Л.-Э. Мейссонье, П. Делароша). Появление документальной фронтовой фотографии (Р. Бентон). Фальшь официальной имперской батальной живописи (А. Зауэрвейд, Б. Виллевалде) на фоне репортажных этюдов В. Верещагина. Особенности русского ориентализма. «Апофеоз войны» (1871, ГТГ) как опыт антивоенного плаката средствами станковой картины. Влияние идей Л. Толстого. Литературоцентризм серии картин Верещагина об Отечественной войне 1812 г.

ТЕМА 4. ФАНТАСТИКА И ЭКЗОТИКА (ЕЩЁ РАЗ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ)

Античная мифология и Библия как сюжетно-тематическая основа академической живописи. Романтическая идея возрождения религиозного искусства (Назарейцы). Концепция исторической картины как большого философского высказывания (А. Иванов). Обращение к художественной литературе в поиске понятных зрителю сюжетов (Ф. Айец, Э. Делакруа). Значение Э. Делакруа для европейской живописи XIX в. Стилиевой и жанровый диапазон его творчества. Социально-политические события, возведённые в ранг национального эпоса («Свобода, ведущая народ», 1830, Лувр); миф культуры (плафон «Галереи Аполлона» в Лувре, 1850—1851); миф Востока («Тигриная охота», 1854, Орсе, и др.). Ориентализм и эротика (Ф. Айец, Ж.-О.-Д. Энгр, О. Верне, Т. Шассерио, Ж.-Ж. Бенджамен-Констан). Лозунг «Искусство ради искусства» и салонно-академическая

живопись. Апология прекрасного в творчестве А. Кабанеля, Г. Семирадского, С. Бакаловича. Бегство на Восток и бегство в античность – два мотива эстетического эскапизма второй половины столетия. Живопись на службе этнографии (Р. Свобода и В. Верещагин). Национальный романтизм как версия общей ремифологизации культуры в XIX в. Проповедь «правого народничества» в искусстве от А. Прахова (1875). В. Васнецов и М. Нестеров, западные источники их стиля.

ТЕМА 5. СКУЛЬПТУРА XIX ВЕКА: КРИЗИС И ВОЗРОЖДЕНИЕ

Общие замечания о скульптуре в системе искусства XIX века: статус скульптуры в эпоху литературоцентризма, её вторичность по сравнению с живописью и графикой, более расположенных к нарративности. Ограниченность выразительного арсенала академической скульптуры. Проблема разрыва связи между формой и материалом. Культ героического и культ греческого в скульптуре ампира (А. Канова, Б. Торвальдсен). Идея городского монумента и галереи исторических лиц. Романтизм: материя приходит в движение (Ф. Рюд, А. Этекс). Середина века: бум портретной пластики, новый тип надгробия и анималистический жанр (А.Л. Бари). Гротеск и пикчуреск в скульптуре: феномен карикатур О. Домье. Синтез стиля боз-ар: скульптура на службе у зодчества (Ж.-Б. Карпо). Социальный реализм в скульптуре (К. Менье). Монумент как символ эпохи и как текст для медленного чтения (Ф.О. Бартольди, Ж. Далу). Импрессионизм в скульптуре (М. Россо и П. Трубецкой). Возрождение романтизма и новый интерес к пластической форме (О. Роден). Самодостаточная декоративность скульптуры Ар-нуво (модерна). Особенности развития скульптуры в России – мощная инерция академизма, зависимость от иностранных школ. Русский скульптурный анимализм (П. Клодт, Е. Лансере, А. Обер).

Монументальные комплексы М.О. Микешина – исторические полотна в трёхмерном исполнении. Творчество М. Антокольского и А. Опекушина: монумент национальному герою. Значение итальянского скульптурного импрессионизма для возрождения пластики в России. Переоткрытие пространства в скульптуре. А. Голубкина – ученица Родена. Н. Андреев: от реализма к модерну и обратно.

ТЕМА 6. АРХИТЕКТУРА XIX ВЕКА: ПРОБЛЕМА СТИЛЯ

Особенность XIX века – размежевание путей изобразительного искусства и архитектуры. Архитектура как условно изобразительное искусство, особенности архитектурного образа. Разложение классицизма под воздействием накопленных исторических знаний и романтических идей. «Римское», «греческое», «египетское» в репертуаре ампира. Стиль в архитектуре как нарративный инструмент: «говорящие» орнаменты и формы. Идея о необходимости национального стиля в каждой стране (О. Пьюджин, Г. Хьюбш, М. Быковский); универсализм ордерного языка не отвечает смыслам новой эпохи. Неоренессанс и неогрек как ближайшая альтернатива классицизму (К.Ф. Шинкель, Л. фон Кленце). Неоренессанс – архитектурный язык для установки республиканских и буржуазных ценностей (Г. Земпер). Оппозиция ордерной традиции в апелляции к наследию европейского средневековья (Э.Э. Виолле-ле-Дюк). Проблема старого и нового в архитектуре: начало архитектурной реставрации. Аристократический романтизм середины – второй половины XIX века: неовизантийский, неороманский, неоготический стили в архитектуре резиденций и публичных зданий. Исторические стили и технический прогресс: вытеснение искусства строительной инженерией. Новые материалы и конструкции: металлические балки, фермы, каркас. Передовая архитектура как «гвоздь программы» всемирных и национальных выставок («Хрустальный дворец» Дж. Пэкстона, 300-метровая башня Г. Эйфеля, прогрессивные конструкции на выставках в России). Внедрение железобетона и его влияние на архитектурную эстетику. Проблема «национального стиля» в архитектуре Российской империи.

ТЕМА 7.
АРХИТЕКТУРА XIX ВЕКА: ПРОБЛЕМА «ЖАНРОВ»

Условность понятия «жанров» применительно к архитектуре. Допустимость его использования к архитектуре XIX века по причине расширения проектных задач и претензии архитектуры на изобразительность. Традиционные «жанры» и их эволюция в изучаемый период – особняк/вилла/дворец, храм, административное здание. Новые «жанры», вызванные социально-экономическим прогрессом: доходный дом, храм-памятник, больница, музей, театр, университет (высшая школа вообще). Новые жанры, вызванные к жизни техническим прогрессом: промышленные предприятия, железнодорожные вокзалы, электростанции. Соотношение «жанра» и стиля.

4. Образовательные технологии

№ п / п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1. Введение. Портрет: от романтизма к символизму	Лекция Самостоятельная работа	Вводная лекция Консультирование при подготовке к семинарскому докладу/эссе
2.	Тема 2. Историческая картина vs Genre historique	Лекция Самостоятельная работа	Проблемная лекция Обсуждение материала лекции в формате дискуссии Консультирование при подготовке к семинарскому докладу/эссе
3.	Тема 3. Контексты реализма	Лекция Самостоятельная работа	Проблемная лекция Обсуждение материала лекции в формате дискуссии Консультирование при подготовке к семинарскому докладу/эссе
4.	Тема 4. Фантастика и экзотика (ещё раз об исторической картине)	Лекция Самостоятельная работа	Проблемная лекция Обсуждение материала лекции в формате дискуссии Консультирование при подготовке к семинарскому докладу/эссе
5.	Тема 5. Скульптура XIX в.: кризис и возрождение	Лекция Самостоятельная работа	Проблемная лекция Обсуждение материала лекции в формате дискуссии Консультирование при подготовке к семинарскому докладу/эссе
6.	Тема 6. Архитектура XIX в.: проблема стиля	Лекция	Проблемная лекция Обсуждение материала лекции в формате дискуссии

		Самостоятельная работа	Консультирование при подготовке к семинарскому докладу/эссе
7.	Тема 7. Архитектура XIX в.: проблема «жанров»	Лекция Самостоятельная работа	Проблемная лекция Обсуждение материала лекции в формате дискуссии Консультирование при подготовке к семинарскому докладу/эссе
8.	Экзамен		Обсуждение доклада/эссе на семинаре

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - <i>опрос</i> - <i>участие в дискуссии на семинаре</i>	10 баллов 20 баллов	40 баллов 20 баллов
Промежуточная аттестация (экзамен)		40 баллов
Итого за дисциплину		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/ A, B	«отлично»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил материал дисциплины: овладел специальной терминологией, усвоил понятийный аппарат и фактологию курса, свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе по теме курса. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и

		промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
Баллы/Шкала ЕСТS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
82-68/ C	«хорошо»	Выставляется обучающемуся, если он прочно усвоил материал дисциплины: овладел специальной терминологией, в основном усвоил понятийный аппарат и фактологию курса, достаточно уверенно ориентируется в учебной и профессиональной литературе по теме курса. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D, E	«удовлетворительно»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне материал дисциплины, допуская при этом отдельные ошибки в терминологии и понятийном аппарате, может назвать некоторую учебную и/или научную литературу по теме курса. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F, FX	«неудовлетворительно»	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне материал дисциплины, допускает грубые ошибки при использовании терминологии и понятийного аппарата, демонстрирует фрагментарные знания фактов, не может назвать основную учебную и/или научную литературу по теме курса. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

Текущий контроль

Примерный перечень контрольных вопросов

1. Как изменяется социальное положение художника в Европе XIX в.?
2. Как можно интерпретировать смысл термина В.С. Турчина «романтизм в изгнании»?
3. Чем объясняется особое место портрета в жанровой системе русской живописи XIX

- в.?
4. Какие последствия для живописи имело появление фотографии (в частности, портретной)?
 5. Как можно описать различия между исторической картиной эпохи классицизма и историческим жанром XIX в.?
 6. Какую роль сыграл исторический роман в истории живописи XIX в.?
 7. В чём отличие ориентализма второй половины XIX в. от более раннего (например, Э. Делакруа)?
 8. Как трансформировался мифологический жанр в живописи второй половины XIX в.?
 9. Почему скульптура медленнее откликнулась на культурные перемены первой половины века?
 10. Что можно считать условиями для бурного развития скульптурной анималистики в XIX в.?
 11. В чём состоял кризис монументальной скульптуры в XIX в.?
 12. Почему архитектура считается условно изобразительным искусством?
 13. Как связаны романтизм и эклектика в архитектуре XIX в.?
 14. Как связаны эклектика и стилистические реставрации XIX в.?
 15. Почему именно неоренессанс и неоготика стали ведущими версиями эклектики в Европе?
 16. Чем был вызван скепсис архитекторов в отношении перспектив создания «русского стиля» в конце XIX в.?

Промежуточная аттестация

Примерные темы докладов

1. Эволюция портрета в европейской и русской живописи XIX в.
2. Аспекты сентиментализма в русской живописи XIX в.
3. Эволюция взаимоотношений художника и зрителя в европейском искусстве XIX в.
4. Бидермайер в русском искусстве XIX в.
5. Диффузия жанров в русской живописи XIX в.
6. Проблема салонного искусства в XIX в.
7. Рецепция западных художественных влияний: Перов и Мейссонье
8. Рецепция западных художественных влияний: Верещагин и Жером
9. Рецепция западных художественных влияний: Нестеров и Бастьен-Лепаж
10. Романтизм и неоромантизм в европейском изобразительном искусстве: сравнительный анализ
11. Репрезентация исторических нарративов в западной и отечественной скульптуре XIX в.: вопросы жанра
12. «Кабинетная бронза» в скульптуре XIX в.
13. Импрессионизм в живописи и скульптуре: опыт сравнительного анализа
14. Конструирование национального архитектурного стиля в контексте имперской истории (страна по выбору)
15. Боз-ар: поздняя эклектика или попытка «большого» стиля?
16. Частный особняк как особый «жанр» архитектуры XIX в.
17. Технический прогресс и «дематериализация» архитектуры XIX в.
18. Музейное здание в XIX в.: жанровая и стилевая специфика.

Критерии оценки доклада:

Баллы	Критерии
40—35	Содержание доклада соответствует теме. Докладчик может чётко указать источники изложенной им информации. Допустимы несущественные неточности в названиях произведений и именах. В докладе присутствует анализ произведений и исторического контекста.

34—25	Содержание доклада соответствует теме. Докладчик в основном может указать источники изложенной им информации. Допустимы несущественные и немногочисленные (не более двух) ошибки в названиях произведений и именах. В докладе присутствует анализ произведений и исторического контекста.
24—15	Содержание доклада соответствует теме. Докладчик не может указать источники изложенной им информации, допускает несущественные, но многочисленные (более двух) ошибки в названиях произведений и именах. В докладе присутствует попытка анализа произведений и исторического контекста.
14—10	Содержание доклада соответствует теме. Докладчик не может указать источники изложенной им информации, допускает грубые или многочисленные (более двух) ошибки в названиях произведений и именах. В докладе присутствует попытка анализа произведений и исторического контекста.
9—5	Содержание доклада соответствует теме. Докладчик не может указать источники изложенной им информации, допускает грубые или многочисленные (более двух) ошибки в названиях произведений и именах. Анализ произведений и исторического контекста в докладе отсутствует.
5—0	Содержание доклада не соответствует теме. Неявка на экзамен отражается в баллах как «0».

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Источники

1. Нестеров М.В. О пережитом. 1862—1917. Воспоминания. М., 2012;
2. Нестеров М.В. Письма. Избранное. Л., 1988;
3. Стасов В.В. Двадцать пять лет русского искусства // Стасов В.В. Избранные сочинения: в 3 т. Т. 2. М.: Искусство, 1952. Онлайн версия – URL: http://az.lib.ru/s/stasow_w_w/text_1883_25_let_russkogo_iskusstva.shtml

Литература

Основная

1. Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX в. М.: Республика, 1995;
2. Горюнов В.С., Тубли М.П. Архитектура эпохи модерна. Концепции. Направления. Мастера. СПб.: Палаццо, 2013;
3. Раздольская В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. СПб.: Азбука-классика, 2005.
4. Дополнительная
5. Бобриков А.А. Другая история русского искусства. М.: НЛЮ, 2012.
6. Борисова Е.А. Русская архитектура второй половины XIX века. М.: Наука, 1979;
7. Европейский символизм / Гос. ин-т искусствознания, Науч. группа "Европ. символизм и модерн"; отв. ред. И.Е. Светлов. – СПб.: Алетейя, 2016;
8. Калитина Н.Н. Пути развития скульптурного портрета во Франции в XIX в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. 2009. Вып. 2. С. 280-286;
9. Кириченко Е.И. Архитектурные теории XIX века в России. М.: Искусство, 1986;
10. Лисовский В.Г. Леонтий Бенуа и петербургская школа художников-архитекторов.

- СПб.: Коло, 2006;
11. Никитин Ю.А. Выставочная архитектура России XIX — начала XX в. СПб.: Коло, 2014;
 12. Мальшева Татьяна. Раннее творчество Валентина Серова в контексте европейской живописи на примере портрета Ольги Трубниковой 1886 г. // Актуальные проблемы теории и истории искусства. Вып. 2. СПб.: 2012. С. 435-440. Электронная версия – URL: <http://actual-art.org/files/sb/02/Malycheva.pdf>
 13. Модерн и европейская художественная интеграция: материалы междунар. конф. / М-во культуры РФ, Гос. ин-т искусствознания [и др.; сост. и отв. ред. И. Светлов]. М.: [б. и.], 2004;
 14. Пленники красоты: русское академическое и салонное искусство 1830-1910-х годов / Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. Третьяков. галерея; отв. ред. Л.И. Иовлева; сост. Т.Л. Карпова. 2-е изд., перераб. М.: СканРус, 2006;
 15. Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. Опыт сравнительного исследования. М., 1980;
 16. Светлов И.Е. Немецкий и австрийский символизм: этюды. М.: Три квадрата, 2008;
 17. Светлов И.Е. От романтизма к символизму: Очерки польской и венгерской живописи XIX - начала XX в. - СПб.: Дмитрий Буланин, 1997;
 18. Чернышёва М.А. Композиции Поля Делароша из собрания Анатолия Демидова и их значение для русских художников XIX века // Актуальные проблемы теории и истории искусства. Вып. 6. СПб.: 2016. С. 597-604. Электронная версия – URL: <http://actual-art.org/files/sb/06/Chernysheva.pdf>
 19. Чернышёва Мария. *Genre historique* во французском искусстве первой половины XIX века. К определению исторической картины нового типа // Искусствознание. 2017. № 3. С. 146-169. Электронная версия – URL: http://artstudies.sias.ru/upload/isk_2017_3_146-169_chernishova.pdf
 20. Чукчеева Мария. Формирование исторического жанра в России в 1860-е гг. и творчество В.Г. Шварца // Художественная культура. 2017. № 1 (19). Электронный ресурс. URL: <http://artculturestudies.sias.ru/2017-1-19/prikladnaya-kulturologiya/5224.html>
 21. Sculpture: from Antiquity to the Present Day: in 2 vol. / ed. by Georges Duby and Jean-Luc Daval. Taschen, 2006. Vol. 2: From the fifteenth to the twentieth century.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Галерея современного искусства (Милан). Режим доступа: <http://www.gam-milano.com/it/home/>
 2. Галерея современного искусства (Рим). Режим доступа: <http://www.galleriaartemodernaroma.it/>
 3. Галерея стран Европы и Америки XIX—XX вв. ГМИИ им. А.С. Пушкина (Москва). Режим доступа: <http://www.arts-museum.ru/museum/buildings/gallery/index.php>
 4. Галерея Тейт (Лондон). Режим доступа: <https://www.tate.org.uk/>
 5. Государственная Третьяковская галерея (Москва). Режим доступа: <https://www.tretyakovgallery.ru/>
 6. Государственный Русский музей (Санкт-Петербург). Режим доступа: <http://www.rusmuseum.ru/>
 7. Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург). Режим доступа: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru>
 8. Метрополитен-музей (Нью-Йорк). Режим доступа: <https://www.metmuseum.org/>
 9. Музей д’Орсе (Париж). Режим доступа: <http://www.musee-orsay.fr/en/home.html>
 10. Музей Истории искусства (Вена). Режим доступа: <https://www.khm.at/en/>
 11. Старая национальная галерея (Берлин). Режим доступа: <https://www.smb.museum/en/museums-institutions/alte-nationalgalerie/home.html>
- Электронная библиотека РГБ. Режим доступа: <http://elibrary.rsl.ru/>

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 EmBrailleViewPlus;

- 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

Тема 1. Введение. Портрет: от романтизма к символизму

Вопросы для обсуждения:

1. Эволюция портрета в европейской и русской живописи XIX в.
2. Аспекты сентиментализма в русской живописи XIX в.
3. Бидермайер в русском искусстве XIX в.

Тема 2. Историческая картина vs *Genre historique*

Вопросы для обсуждения:

1. Диффузия жанров в русской живописи XIX в.
2. Эволюция взаимоотношений художника и зрителя в европейском искусстве XIX в.

Тема 3. Контексты реализма

Вопросы для обсуждения:

1. Рецепция западных художественных влияний: Перов и Мейссонье
2. Рецепция западных художественных влияний: Верещагин и Жером
3. Рецепция западных художественных влияний: Нестеров и Бастьен-Лепаж.

Тема 4. Фантастика и экзотика (ещё раз об исторической картине)

Вопросы для обсуждения:

1. Проблема салонного искусства в XIX в.
2. Романтизм и неоромантизм в европейском изобразительном искусстве: сравнительный анализ

Тема 5. Скульптура XIX в.: кризис и возрождение

Вопросы для обсуждения:

1. Репрезентация исторических нарративов в западной и отечественной скульптуре XIX в.: вопросы жанра
2. «Кабинетная бронза» в скульптуре XIX в.
3. Импрессионизм в живописи и скульптуре: опыт сравнительного анализа

Тема 6. Архитектура XIX в.: проблема стиля

Вопросы для обсуждения:

1. Конструирование национального архитектурного стиля в контексте имперской истории (страна по выбору)
2. Боз-ар: поздняя эклектика или попытка «большого» стиля?
3. Технический прогресс и «дематериализация» архитектуры XIX в.

Вопросы для обсуждения:

1. Частный особняк как особый «жанр» архитектуры XIX в.
2. Музейное здание в XIX в.: жанровая и стилевая специфика.

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Доклад для выступления на семинаре должен иметь продолжительность не более 15 мин., или не более 8 страниц текста в формате MS Word, шрифт 14 пт, интервал 1,15. Доклад обязательно сопровождается презентацией, в которую, помимо иллюстраций, выносятся:

- титульный лист с названием доклада и именем и фамилией докладчика;
- основные положения доклада (отдельным слайдом);
- список источников и литературы (отдельным слайдом).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете истории искусства кафедрой истории русского искусства.

Цель дисциплины: приобретение знания о многообразии формально-стилевых концепций в европейском и русском изобразительном искусстве XIX века.

Задачи дисциплины:

- определить место дисциплины в комплексе фундаментального гуманитарного знания; сформировать у студентов представления о русском искусстве как части единого процесса художественного развития;
- изучить оригинальный и выразительный материал, касающийся европейской и русской живописи XIX века;
- понять исторические закономерности развития искусства XIX века и внешние факторы, оказавшие влияние на художественный процесс;
- понять особенности развития русской живописи в изучаемый период; самостоятельно анализировать произведения искусства означенного периода, письменно и устно.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.1 - Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.2 - Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-3 Способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;

ПК-3.1 - Способен находить и отбирать для использования в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;

ПК-3.2 - Способен квалифицированно и качественно извлекать и оформлять информацию для использования в исследованиях по истории искусства, привлекая в необходимой мере тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- фундаментальные и прикладные дисциплины программы магистратуры;
- способы и методы поэтапного контроля проверки научно-исследовательских работ;
- критерии для отбора релевантных сетевых ресурсов, баз данных и информационно-поисковых систем;
- критерии релевантности информации, пригодной для использования по теме дисциплины;

Уметь:

- использовать знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры для подготовки научно-исследовательских работ;
- применять способы и методы поэтапного контроля проверки научно-исследовательских работ для решения конкретных исследовательских задач;

- осуществлять поиск релевантных сетевых ресурсов и баз данных в сети «Интернет»;
- качественно извлекать и оформлять информацию для использования в исследованиях по истории искусства;

Владеть:

- навыками организации научно-исследовательских работ;
- навыками осуществления поэтапного контроля и проверки научно-исследовательских работ;
- навыками формирования поисковых запросов и критического анализа результатов по поисковым запросам;
- квалификацией для определения научной достоверности материалов, хранящихся на тематических сетевых ресурсах и в базах данных.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы.