

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

**ОТ МОНМАРТРА ДО МОНПАРНАСА:
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
РУБЕЖА XIX - XX ВВ.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Направление подготовки 50.04.03 «История искусств»
Направленность (профиль) «История зарубежного искусства XV - XX вв.: контексты
интерпретации»
Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

От Монмартра до Монпарнаса: трансформация европейской визуальной культуры рубежа XIX - XX вв.

Рабочая программа дисциплины

Составители:

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 – углубленное знакомство магистрантов с историей европейской визуальной культуры, претерпевшей значительные изменения на рубеже XIX – начала XX вв. Дать представление о периодизации и об основной проблематике искусства постимпрессионизма и интернационального авангарда, развитие которых во многом складывалось в двух важнейших художественных локациях Парижа — Монмартре и Монпарнасе. Сформировать способность к умению самостоятельно находить, формулировать и решать вопросы и проблемы, связанные с изучением культуры и искусства рассматриваемого периода. Познакомить с различными методами изучения искусства изучаемого периода в российской и зарубежной науке. Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы у магистрантов.

Задачи дисциплины:

- выявить круг актуальных проблем изучения европейского изобразительного искусства постимпрессионизма и авангарда;
- выделить основные художественные школы, их стилистические особенности и разработанные ими новые жанровые формы;
- обозначить взаимовлияния и художественные связи между представителями самых разных европейских культур;
- сформировать навыки формально-стилистического, иконологического и иконографического анализа на изучаемом материале;
- определить методологические перспективы изучения указанных проблем, включая возможность междисциплинарных исследований.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Компетенция (код и наименование)
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	<i>Знать:</i> - фактические сведения по истории искусства <i>Уметь:</i> - представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства - проводить научно-исследовательские работы в области истории искусства; <i>Владеть:</i> - понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
	ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и	<i>Знать:</i> - основные стилистические и иконографические особенности

	<p>проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры</p>	<p>художественных школ</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить анализ в области описания и углубленной трактовки произведений изобразительного искусства и архитектуры; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;
<p>ПК-2 способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>Способен анализировать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные концептуальные направления развития историографии по курсу и их содержание; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - обобщать, анализировать и воспринимать информацию; - читать и использовать научную литературу на иностранных языках; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - необходимыми навыками и приемами научного анализа произведений искусства изучаемого периода на основе углубленного знания специфики их художественного языка и применения специальных исследовательских методов, включая анализ необходимых исторических источников и документов, художественных памятников и творчества крупнейших мастеров данной эпохи;
	<p>ПК-2.2</p> <p>Способен излагать результаты требований современных междисциплинарных подходов</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные источники и научные труды по курсу и их содержание; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками составления различного

		рода письменных сочинений и документов профессионального искусствоведческого характера; - аналитическим и культурно-историческим мышлением.
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «От Монмартра до Монпарнаса: трансформация европейской визуальной культуры рубежа XIX - XX вв.» относится к части дисциплин учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения дисциплины «От Монмартра до Монпарнаса: трансформация европейской визуальной культуры рубежа XIX - XX вв.» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Всеобщая история искусств», «Актуальные проблемы методологии истории искусства»,

«Методы описания и анализа памятников объемно-пространственных искусств».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Теория и история ландшафтного искусства», «Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда», «Проблема городского ансамбля в западноевропейской архитектуре XV-XIX веков».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 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
4	Лекции	12
4	Семинары	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 66 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
3	Лекции	8
4	Семинары/лабораторные работы	4
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 87 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	<i>Раздел 1.</i> Введение изучения географии парижского искусства постимпрессионизма и авангарда. Монмартр как центр художественной жизни Франции второй половины XIX.	Архитектурная реформа Парижа второй половины XIX в. Программа Наполеона III и ее реализация усилиями барона Османа. Большие бульвары и их роль в реорганизации парижской среды. История холма Монмартр. Социально-политическим предпосылки формирования благоприятной среды для формирования неконформистского искусства второй половины XIX в. География Монмартра. Каменоломни Монмартра. Собор Сакре-Кер. Значимые артистические кабаре и дансинги Монмартра, нашедшие отражение в изобразительном искусстве 1860-1910х гг.: Мулен де ла Галетт, Мулен Руж, Лапан Ажилль, Ша Нуар, Бато Лавуар, кабаре Мёртвая Крыса и др. Цирк Медрано. Художественные мастерские Монмартра, принадлежавшие Огюсту Ренуару, Эмилю Бернару, Сюзанне Валадон, Морису Утрилло, Альфреду Юттеру, Теофилю-Александрю Стейнлену, Анри де Тулуз-Лотреку, Адольфу Виллетту. Печатни Монмартра: Эжен Делатр
2.	<i>Раздел 2.</i> Монмартр 1860-1880-х гг.	Площадь Пигаль, площадь Клиши улица Мартир и художественные кафе. Мастерские Александра Кабанеля, Тома Кутюра и Эдуарда Мане. Кафе Гербуа и формирование батинольской группы. Анри Фантен-Латур «Ателье Батиноль». Рабочий люд Монмартра в произведениях Домье, Дега, Кайботта. Цирковая культура и ее отражение в живописи 1870-1880-х гг. Эдгара Дега, Жоржа Сёра, Анри-Габриэля Ибельса, Анри де Тулуз-Лотрека.
3.	<i>Раздел 3.</i> Кабаре Ша Нуар: рождение новых художественных и театральных форм	История французской богемы. Роман Мюрже и его значение в формировании богемной культуры второй половины XIX в. История основания кабаре Ша Нуар. Основные мастера, занятые в создании театральных декораций и иллюстрировании журнала. Рождение comic strip. Ведущие мастера жанра: Теофиль-Александр Стейнлен, Адольф Виллетт. Театр теней Ша Нуар. Кабаре Le Mirliton. Рекламные плакаты Тулуз-Лотрека. Аристид Брюан, Иветт Гильбер и др. Cabaret des Quat'z'Arts как место встречи студентов Школы изящных искусств. Cabaret L'Enfer. Рекламные плакаты Le Divan Japonais. Парижская иконография Пьера Боннара. La Revue Blanche. Монмартр Винсента ван Гога.
4	<i>Раздел 4.</i> Монмартр художников-авангардистов	Монмартр в искусстве Кеса ван Донгена. Бато-Лавуар и рождение кубизма. Монмартр Пабло Пикассо и Макса Жакоба. Авиньонские девицы. Женское искусство Монмартра: Мари Лорансен и Сюзанна Валадон. Открыточные виды Монмартра Утрилло. Футуристы Монмартра: Жюль Паскин, Джино Северини.

5	<p><i>Раздел 5.</i> С берега правого на берег левый: перемещение искусства авангарда на Монпарнас</p>	<p>Причина смены художественной локации с правого берега на левый. История формирования и перестройки района Монпарнаса. География Монпарнаса: Улей, кафе Ротонда, памятник Бальзаку. Монпарнас таможенника Руссо. Матисс и его монпарнасская студия.</p> <p>Парижская школа: история ее формирования и основные представители. Делонэ и орфизма. Манифесты Глеза и Метценже. Поэзия Аполлинера.</p> <p>Американцы в Париже: Гертруда Стейн как один из репортеров жизни Монпарнаса; Париж Джеймса Джойса, «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэя.</p>
---	---	--

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 - доклад-презентация	5 баллов 40 баллов	20 баллов 40 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 (EuropeanCreditTransferSystem; 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:

Текущий контроль

При оценивании *участия в дискуссии на семинаре* учитываются:

- степень раскрытия содержания материала (0-2 балла);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0-2 балла);
- знание теории изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-1 балл).

Критерии оценки эссе:

Оценка	Содержание
Отлично (31-40 баллов)	Доклад сделан с использованием нескольких источников. Автор привел свои примеры, не ограничиваясь примерами в источниках. Автор пояснил значение терминов, осуществил их концептуальный "перевод". Выказано критическое отношение к источникам. Изложено хорошим русским языком, без ошибок.
Хорошо (16-30 баллов)	Доклад сделан с использованием двух-трех источников. Примеры взяты из самих источников или тривиальны. Термины употребляются без пояснений, есть методологический эклектизм (размытое значение термина или употребление в одном значении двух разных терминов из разных традиций без пояснений. Есть только отдельные критические наблюдения об источниках. В изложении есть стилистические ошибки и композиционные изъяны.
Удовлетворительно (6-15 баллов)	Доклад сделан с использованием одного-двух источников. Примеры взяты из этого источника. Изложение сбивается на цитирование, пересказ сбивчив или невнятен, некритически заимствуются термины, обороты и подходы источника. Критические замечания по источнику отсутствуют или сформулированы в самом общем виде. Мнения автора принимаются некритически как истина в последней инстанции.
Неудовлетворительно (0-5 баллов)	Доклад сделан с использованием одного источника, представляет собой конспект с цитатами большого объема. Терминология непонятна автору доклада. Композиция отсутствует, есть только конспективное следование за источником.

Промежуточная аттестация (Экзамен)

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на 2 вопроса.

Критерии оценки уровня знаний магистрантов по итогам промежуточной аттестации:

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	(отлично)»/ «зачтено»	<p>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 выставляются 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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«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> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной,</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		сформированы на уровне – «достаточный».
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. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется 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

Примерный список тем докладов-презентаций для текущей аттестации

1. Общество Гидропатов и их значение в сложении богемной культуры Монмартра.
2. Театр теней Ривьера и Каран д'Аша: театральные и художественно-графические эксперименты.
3. Маски комедии дель арте в живописи, графике и фотографии 1880-х гг.
4. Мулен де ла Галетт: история создания и система отражения в изобразительном искусстве 1870-1890-х гг.
5. Портретная галерея Фантен-Латура как живописная манифестация актуального французского искусства второй половины XIX в.
6. Основные представители батиньольской группы
7. Система художественного оформления журнала La Revue Blanche
8. Меценатская роль братьев Натансон в сложении изобразительного искусства 1890-х гг.
9. Японизм во французской печатной графике последней трети XIX в. на примере «36 видов Эйфелевой башни» Анри Ривьера
10. Художественная жизнь Монмартра в письмах Винсента ван Гога раннего парижского периода.
11. Афишемания второй половины XIX века на страницах журнала La Plume
12. Жюль Шере: основные этапы творчества
13. Социальные и рекламные плакаты Теофиль-Александра Стейнлена
14. Рекламные плакаты Анри де Тулуз-Лотрека
15. Мастерская Бурделя: ее организация, международное значение, русские ученики мастера.

Список вопросов для промежуточной аттестации:

1. Архитектурная реформа Парижа второй половины XIX в. и ее влияние на сложение «артистических» окраин французской столицы.
2. Эстетическая концепция «искусства ради искусства» и ее значение в сложении визуальности второй половины XIX в.
3. Богемная культура Парижа и ее отражение в визуальной культуре второй половины XIX в.

4. Литературно-художественные и сатирические иллюстрированные журналы рубежа XIX – начала XX вв., публикуемые на территории Монмартра и Монпарнаса.
5. Основные студии-мастерские Монмартра.
6. Иконография Мулен Руж в плакатном и живописном искусстве последней трети XIX – начала XX вв.
7. Монмартр Винсента ван Гога: поиск новых принципов формообразования
8. Артистические кабаре Монмартра: художественная программа, основные представители.
9. Собор Сакре Кёр: история возведения, архитектурные особенности.
10. Цирк и цирковая культура в зеркале творчества Дега, Сёра, Пикассо.
11. История формирования батиньольской группы.
12. Социальные типажи Монмартра в искусстве Домье, Дега, Пикассо.
13. Монмартр в искусстве Кеса ван Донгена.
14. Бато-Лавуар как место рождения кубизма.
15. «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо и их историко-культурное значение.
16. Женское искусство Монмартра: Мари Лорансен и Сюзанна Валадон.
17. Пейзажная концепция Монмартра Мориса Утрилло: периодизация творчества
18. Монмартр футуристов
19. Студии-мастерские скульпторов Монпарнаса.
20. Улей: основные представители
21. Парижская школа: история сложения, основные представители.
22. Монпарнас Матисса.
23. Основные манифесты авангарда
24. Американские художественные критики, маршаны и коллекционеры первой четверти XX в. в Париже.
25. Русские художники Монмартра и Монпарнаса.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная литература:

1. Калинина О. А. История изобразительного искусства
<https://znanium.com/catalog/document?id=390567>
2. Кинева Л. А. История искусств <https://znanium.com/catalog/document?id=393511>
3. Лиманская Л. Ю. и др. Опыт естествознания и эволюция жанровых форм в истории искусства <https://znanium.com/catalog/document?id=357163>
4. Современные исследовательские подходы в науках об искусстве
<https://znanium.com/catalog/document?id=426248>
5. Павлов И. Ю. История искусств от первобытности до современности
<https://znanium.com/catalog/document?id=426343>.
6. Павлов И. Ю. История искусств <https://znanium.com/catalog/document?id=426345>

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

Семинар 1. Богема: история и значение понятия**Цель занятия:**

Рассмотреть историю сложения и развития в XIX веке понятия «богема». Определить основных представителей художественной богемы во Франции рубежа XIX-XX вв.

Список вопросов для обсуждения:

1. Богема: к истории понятия
2. Богема во Франции и в России конца XIX – начала XX вв.: сравнительная характеристика
3. Поэтическое осмысление жизни богема Пуччини.

Контрольные вопросы:

1. Основные представители датского искусства
2. Ведущие представители богемы во Франции рубежа XIX-XX вв.

Литература:

1. Мюрже А. Сцены их жизни богемы. СПб.: Азбука-классика, 2008. — 348 р.
2. Уилсон Э. Богема: великолепные изгои. М.: Новое литературное обозрение, 2019. — 312 с.

Семинар 2.**Цель занятия: Артистические кабаре Монмартра**

Рассмотреть истоки, специфику и проблематику визуальной культуры артистических кабаре Франции 1880-1890-х гг.

Список вопросов для обсуждения:

1. «Ша Нуар» как ведущее артистическое кабаре Европы 1880-х гг.
2. Монмартрские подражатели «Ша Нуар»
3. Кабаре за пределами Франции (Испания, Германия, Россия).

Контрольные вопросы:

1. Художественное оформление кабаре «Ша Нуар»
2. Сценография и основные постановки театра теней «Ша Нуар»
3. Система иллюстрирования журнала «Ша Нуар».

Литература:

1. Ключина Е.В. Французская журнальная графика конца XIX – начала XX в. (этапы развития, типология, жанры и стилевые направления). СПб., 2018. — 299 с.
2. Ключина Е. В. Театр теней как место рождения нового графического языка на рубеже XIX- XX веков // Полилог и синтез искусств: история и современность, теория и практика. Материалы III Международной научной конференции. Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова, Голландский институт в Санкт-Петербурге. 2020. С. 120-121.

Семинар 3. «Улей»: горнило международного авангарда

Рассмотреть особенностей организации жизни «Улья»; очертить круг основных представителей авангарда, сформировавших свой авторский стиль в процессе проживания с Улье.

Список вопросов для обсуждения:

1. Улей: история его возникновения, бытовые условия проживания художественной колонии, творческий союз мастеров.

Контрольные вопросы:

1. Творчество Модильяни
2. Творчество Шагала
3. Скульпторы Улья.

Литература:

1. Герман М.Ю. Модернизм: искусство первой половины XX в. СПб.: Азбука-классика, 2008.
2. Герман М.Ю. Парижская школа. СПб.: Азбука, 2019. — 311 с.
3. Креспель Ж.-П. Повседневная жизнь Монпарнаса в Великую эпоху, 1905-1930. М.: Молодая гвардия, 2000. — 200 с.
4. Маревна. Моя жизнь с художниками «Улья». М.: Искусство – XXI, 2004. — 290 с.
5. Парижская школа: из музейных и частных собраний Франции, Швейцарии и России:

каталог выставки. М.: Сканрус, 2011. — 303 с.

6. Якимович А.К. Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира: от импрессионизма до классического авангарда. М.: Искусство, 2003. — 490 с.

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

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

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «От Монмартра до Монпарнаса: трансформация европейской визуальной культуры рубежа XIX - XX вв.» реализуется на факультете истории искусства кафедрой теории и истории искусства.

Цель дисциплины – углубленное знакомство магистрантов с основными процессами истории западноевропейского искусства рубежа XIX-XX вв. Дать представление о периодизации и основной проблематике искусства Франции эпохи постимпрессионизма и авангарда, а также о творчестве основных представителей международного сообщества художников, локализующихся по преимуществу в местах компактного проживания на Монмартре и Монпарнасе. Сформировать способность к умению самостоятельно находить, формулировать и решать вопросы и проблемы, связанные с изучением культуры и искусства рассматриваемого периода. Познакомить с различными методами изучения искусства изучаемого периода в российской и зарубежной науке. Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы у магистрантов.

Задачи дисциплины:

- выявить круг актуальных проблем изучения европейского изобразительного искусства рубежа XIX – начала XX вв.;
- выделить основные художественные школы, их стилистические и иконографические особенности;
- обозначить взаимовлияния и художественных связей между французскими художниками и крупнейшими представителями авангарда других стран;
- сформировать навыки формально-стилистического, иконологического и иконографического анализа на изучаемом материале;
- определить методологические перспективы изучения указанных проблем, включая возможность междисциплинарных исследований.

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-2 Способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;

ПК-2.1 Способен анализировать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;

ПК-2.2 Способен обобщать и излагать полученные результаты с учетом требований и норм современных междисциплинарных подходов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- фактические сведения по истории западноевропейского искусства рубежа XIX – XX вв.;
- основные стилистические и иконографические особенности художественных школ и направлений рассматриваемой эпохи;
- основные концептуальные направления развития историографии по курсу и их

содержание;

- основные источники и научные труды по курсу и их содержание;

Уметь:

- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства Франции и других стран Западной Европы рубежа XIX-XX вв.;
- проводить научно-исследовательские работы в области истории искусства;
- проводить анализ в области описания и углубленной трактовки произведений изобразительного искусства и архитектуры;
- обобщать, анализировать и воспринимать информацию;
- читать и использовать научную литературу на иностранных языках;
- создавать и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний;

Владеть:

- понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;
- необходимыми навыками и приемами научного анализа произведений искусства изучаемого периода на основе углубленного знания специфики их художественного языка и применения специальных исследовательских методов, включая анализ необходимых исторических источников и документов, художественных памятников и творчества крупнейших мастеров данной эпохи;
- навыками составления различного рода письменных сочинений и документов профессионального искусствоведческого характера;
- аналитическим и культурно-историческим мышлением.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц.