

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА ЕВРОПЫ XIX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.03.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культура стран и регионов мира: Европа

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Художественная культура Европы XIX – начала XXI веков
Рабочая программа дисциплины

Составитель:

к.и.н., доц. И.Н.Захарченко

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории и теории культуры

№ 6 от 21.11.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Пояснительная записка	4
1.1.	Цель и задачи дисциплины	4
1.2.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
2.	Структура дисциплины	5
3.	Содержание дисциплины	6
4.	Образовательные технологии	8
5.	Оценка планируемых результатов обучения	9
5.1	Система оценивания	9
5.2	Критерии выставления оценки по дисциплине	10
5.3	Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	11
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	12
6.1	Список источников и литературы	12
6.2	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	13
6.3	Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы	13
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	13
8.	Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	13
9.	Методические материалы	15
9.1	Планы семинарских занятий	15
9.2	Методические рекомендации по подготовке письменных работ	16

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – содействовать развитию способностей обучающихся к самостоятельному исследованию сложных культурных объектов.

Задачи курса:

- представление студентам основных направлений в европейской художественной культуре XIX-начала XXI вв., а также подходов к их изучению, с акцентом на применимости к изучению искусства культурологических подходов;
- выработка у студентов понимания отличий в исследовании искусства искусствоведами и культурологами;
- осознания специфики художественной культуры различных исторических эпох в их широком социокультурном контексте;
- выработка навыков применения полученных знаний в исследовательской работе и в прикладной профессиональной деятельности.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.3 Придерживается принципов недискриминационного взаимодействия, основанного на толерантном восприятии культурных особенностей представителей различных этносов и конфессий, при личном и массовом общении	Знать: - основные тенденции в художественной культуре XIX-начала XXI вв., теоретические программы, особенности индивидуального творчества отдельных художников - основные подходы к изучению европейской художественной культуры XIX-начала XXI вв., способы и проблемы их применения для изучения художественных явлений; Уметь: критически анализировать историю европейской художественной культуры рассматриваемого периода в рамках исследовательской проектной работы Владеть: фактическими знаниями по истории европейской истории художественной культуры рассматриваемого периода
ПК-2 Способен выполнять	ПК-2.3 Имеет опыт устного и	Знать: - системные взаимосвязи между

консультационные функции в социокультурной сфере	письменного представления своего профессионального мнения с соблюдением академических правил и профессионального этикета	историей художественной культуры и другими сферами истории европейской культуры рассматриваемого периода - способы современного научного представления истории художественной культуры Уметь: использовать знание о художественной культуре XIX-начала XXI вв. в разработке инновационных культурных проектов, а также в экспертно-консультационной работе Владеть: - понятийным аппаратом дисциплины - основными методами и приемами анализа истории художественной культуры в общекультурном контексте

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Художественная культура Европы XIX - начала XXI веков» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: История мировой культуры XIX - начала XXI веков, История художественной культуры XIX - начала XXI веков, Методы изучения культуры, Техники анализа текстов культуры.

В результате освоения дисциплины «Художественная культура Европы XIX - начала XXI веков» формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: Исследования культуры Европы, Культура европейского кино, Современные музейные практики, Современная выставочная деятельность.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

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
5	Лекции	20
5	Семинары/лабораторные работы	36
Всего:		56

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 52 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
6	Лекции	10
6	Семинары/лабораторные работы	22
Всего:		32

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 76 академических часа.

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
6,7	Лекции	12
6,7	Семинары/лабораторные работы	12
Всего:		24

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа.

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Европейская художественная культура первой половины и середины XIX в.

Европейская художественная культура первой половины и середины XIX в. Социокультурный контекст эпохи. События Французской революции и их влияние на культурные изменения эпохи. Становление художественных музеев и их роль в институционализации искусства. Реформирование университетской науки в начале XIX века и его значение для становления профессионального искусствоведения. Историзм и его роль в понимании художественной культуры начала и середины XIX века.

Романтизм как реакция на культурные тенденции конца XVIII в. Особенности романтизма в живописи различных европейских стран. Германский романтизм. Роль романтизма в эпоху после Венского конгресса. Романтизм и бидермайер. Британский романтизм в культуре эпохи регентства. Французский романтизм.

Д.Рескин, влияние его взглядов на художественную культуру Англии и Европы. Прерафаэлиты в британском искусстве. У.Моррис, «Движение искусств и ремесел». Влияние на европейский модерн.

Архитектура первой половины и середины XIX в. Ампиризм. Принципы историзма в архитектуре. Неостили. Эклектика. Влияние архитектурных идей на градостроительную политику и образ жизни в городах.

Тема 2. Изменения в европейской художественной культуре конца XIX - начала XX вв.

Изменения в европейской художественной культуре конца XIX – начала XX в. и их связь в общими культурными изменениями эпохи. Связь изменений в искусстве с изменениями в визуальном опыте и с индустриальной революцией по Дж.Крэри.

Символизм в художественной культуре Европы. Теория символа Ш.Бодлера, Ж.Мореаса. С.Малларме и его проект «Книга». Символизм и декаданс. О.Бердслей и иллюстрации к пьесе «Саломея».

Модерн в европейской художественной культуре. Понимание красоты в модерне. Идея синтеза искусств. Двойственность модерна.

Влияние авангардного искусства. Ретроспективное переосмысление истории живописи, скульптуры и архитектуры. Критика авангардного искусства у Т.Адорно и П.Бюргера.

Баухауз как художественное объединение нового типа. Программа Баухауза. В.Гропиус о синтезе искусств. Архитектура, ремесло, театральные практики Баухауза.

Художественная культура тоталитарных режимов Европы. Архитектура как основа художественного синтеза. Театрализация массовых праздников.

Тема 3. Европейская художественная культура середины и второй половины XX в.

Изменения в европейской художественной культуре середины XX века. Тоталитарное искусство и неоавангард. Экзистенциализм. Ташизм. Абстрактный экспрессионизм. «Реализм кухонной мойки». Кинетизм. Неодадаизм. Новый реализм. Поп-арт. Оп-арт. Постживописная абстракция. Минимализм. Концептуализм. Перформанс. Флюксус. Процессуальное искусство. Арте повера.

Основные художественные направления конца XX века. Лондонская школа. Соединение в творчестве Лондонской школы практик концептуализма и минимализма, индивидуальные формы художественной работы Фрэнка Ауэрбаха, Фрэнсиса Бэкона, Р.Б. Кита (Рональда Брукса), Люсьена Фрейда и Майкла Эндрюса.

Лэнд-арт. Создание крупномасштабных скульптур в природных и рукотворных ландшафтах. Использование «природных» материалов. Связь лэнд-арта с экологической проблематикой. Отличия британского и американского лэнд-арта. Дискуссионные проблемы лэнд-арта.

Видеоарт, его начала в 1960-е годы. Проецирование произведения на одном или нескольких экранах. Мультимедийные инсталляции. Создание эстетических эффектов и критика культуры масс-медиа.

Постмодернизм. Различия в понимании постмодернизма в современной философии и в современном искусстве. Основные направления критики модернистского искусства. Важность случайности, сомнения, работы с традицией. Неоэкспрессионизм. Возрождение индивидуальной экспрессии в изобразительном искусстве. Обращение к фигуративным жестуальным работам, насыщенным аллегориями и постмодернистской иронией. Фигуративность, гротеск, саморефлексия и символизм в неоэкспрессионизме.

Нео-поп. Проблема взаимоотношений общества с популярной культурой, использование приемов концептуализма. Американский нео-поп и его влияние на европейское искусство. «Кролик» Джеффа Кунса: китчевый объект наделяется высоким статусом произведения искусства; отражение зрителя на полированном теле кролика и сопричастность зрителя произведению.

Новая британская скульптура. Контраст с минимализмом, работа с экспрессивными и символическими скульптурами. Использование различных стилей.

Искусство инсталляций. Определение инсталляции. Особенности инсталляционного искусства. Образ и контекст, текст и комментарий. Взаимодействие с окружающим пространством. Участие зрителей. Границы художественных жанров.

Архитектура постмодернизма. Ч.Дженкс «Язык архитектуры постмодернизма». Основные черты художественного языка постмодернистской архитектуры: архитектура как коммуникация (диалогизм архитектуры постмодернизма, проблема смысла и интерпретации, проблема

архитектурной среды и контекста), обращение к историческим стилям, «двойное кодирование», «адхокизм», цитатность, ироничность и др.

Тема 4. Основные тенденции в европейской художественной культуре начала XXI в.

Место интервенционизма в европейской художественной культуре начала XXI века. «Эстетика взаимодействия» Николя Буррио и концепция музея современного искусства в парижском Дворце Токио. Работы Даниэля Бюрена, Маурицио Каттелана, Гордона Маттакларка, Риркриты Тиравания и Дженни Хольцера.

Определение стрит-арта и история его возникновения. Искусство, создаваемое на городских улицах без чьего-либо заказа или разрешения. От граффити к многообразию стилей и техник. Использование трафаретов. Использование псевдонимов и фигура художника. Антибуржуазность стрит-арта.

Интернационализм в современном европейском искусстве. Воздействие на художественный мир глобализации. Искусство с различных континентов в галереях, музеях и ярмарках современного искусства. Успешный художник как путешественник между континентами, смешивающих в своем творчестве различные культурные традиции.

4. Образовательные технологии

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование темы</i>	<i>Виды учебной работы</i>	<i>Образовательные технологии</i>
1	Европейская художественная культура первой половины и середины XIX в.	Лекции по теме 1. Семинары по теме 1. Самостоятельная работа	Вводная лекция Развернутая беседа по базовым теоретическим основам курса. Консультирование и проверка домашних заданий
2	Изменения в европейской художественной культуре конца XIX-начала XX вв.	Лекции по теме 2. Семинары по теме 2. Самостоятельная работа	Теоретическая лекция Дискуссия по предложенным темам. Консультирование и проверка домашних заданий
3	Европейская художественная культура середины и второй половины XX в.	Лекции по теме 3. Семинары по теме 3. Самостоятельная работа	Теоретическая лекция Представление индивидуальных практических заданий Консультирование и проверка домашних заданий
4	Основные тенденции в европейской художественной культуре начала XXI в.	Лекции по теме 4. Семинары по теме 4.	Теоретическая лекция Представление индивидуальных практических заданий Развернутая беседа с

		обсуждением подготовленных практических заданий
	Самостоятельная работа	Проверка самостоятельной работы.

Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Текущий контроль успеваемости проводится на основе:

1. Контроля посещаемости занятий.
2. Оценки работы студента на семинарских занятиях, включающей текущую работу, а также подготовку к семинарам.
3. Устных ответов на контрольные вопросы, выявляющих степень овладения изучаемой проблематикой, понятийным и терминологическим аппаратом.
4. Оценки представления реферируемых материалов и практических работ, показывающей уровень критического осмысления методов анализа памятников художественной культуры.

Промежуточный контроль успеваемости проводится на основе:

- Оценки итоговой самостоятельной работы, показывающей умение и навыки самостоятельного анализа и оценки памятников художественной культуры.
- Экзамена, проводимого в устной форме.

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- <i>Посещение занятий</i>	1 балл	12 баллов
- <i>Ответы на контрольные вопросы</i>	2 балла	24 балла
- <i>Выполнение практических заданий</i>	6 баллов	24 балла
Промежуточная аттестация – экзамен (устные ответы на вопросы)		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/ A,B	отлично/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 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. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ C	хорошо/ зачтено	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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	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. 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. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	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. 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. Оценка по дисциплине выставляются 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

Примерный перечень контрольных вопросов

1. Основные тенденции в развитии архитектуры XIX в. Судьба архитектурных стилей в XIX в. Проблема стиля и стилизации в архитектуре XIX в.
2. Стиль в художественной культуре XIX в. В.Вейдле о судьбе стиля.
3. Д.Рескин и позднеромантическая утопия в Англии.
4. Художественная утопия У.Морриса.
5. Французский символизм: истоки формирования, понимание символа, представление о цели творчества.
6. Стиль модерн как выражение умонастроений и важнейших идейно-художественных тенденций эпохи.
7. Архитекторы модерна об оппозиции «конструктивное» / «декоративное»:
8. Стиль модерн как художественная утопия.
9. Архитектура как основа тоталитарного художественного синтеза
10. Основные теоретические концепции художественного постмодернизма.

Примерные темы для самостоятельной работы

1. Новые материалы и технологии, их влияние на художественный язык архитектуры Библиотека Св.Женевьевы (Париж, арх. А.Лабруст), Хрустальный дворец (Лондон, арх. Дж.Пэкстон, не сохранился), Эйфелева башня (Париж, арх. Г.Эйфель).
2. Музейная архитектура XIX в. в стилистическом измерении.
3. Особенности романтического мироощущения Ф.Гойи
4. Художественная программа прерафаэлитов. Поиски утопического идеала.
5. С.Малларме – ключевая фигура французского символизма. С.Малларме о синтезе искусств
6. Понятие красоты как универсальная структурообразующая идея модерна.
7. Сценографические поиски Баухауза
8. Тоталитарный синтез искусств: специфика, основные характеристики.
9. Основные концептуальные идеи постмодернистского творчества в архитектуре второй половины XX века
10. Основные черты художественного языка постмодернистской архитектуры

Экзаменационные вопросы

1. Романтизм и его отличия в разных европейских странах. (УК5)
2. Реализм в искусстве XIX века. (УК5)
3. Исторические стили в искусстве XIX века. . (УК5)
4. Художественные принципы импрессионизма, неоимпрессионизма, постимпрессионизма. (УК5)
5. Символизм и декаданс в европейской художественной культуре конца XIX в. (УК5)
6. Стиль модерн и его региональные особенности на рубеже XIX-XX вв. (УК5)
7. Художественный авангард в начале XX века: художественные программы и их воплощения. (ПК2)
8. Основные направления в европейском искусстве межвоенного времени. (УК5)
9. Художественная культура тоталитарных режимов Европы. (УК5)
10. Новые тенденции в европейском искусстве 1940-1950-х годов. (УК5)
11. Неоавангард 1960-х годов. (УК5)

12. Лэнд-арт в искусстве конца XX века. (УК5)
13. Особенности использования новых медиа в видео-арте. (ПК-2)
14. Характерные черты постмодернистского искусства. (ПК-2)
15. Способы переосмысления минимализма и концептуализма в работах художников Лондонской школы. (ПК-2)
16. Художественные средства современного европейского неоэкспрессионизма. (ПК-2)
17. Нео-поп в современном европейском искусстве: особенности рецепции американских подходов. (ПК-2)
18. Критика художественных принципов неоавангарда в Новой британской скульптуре. (ПК-2)
19. Отношения произведения и окружающего пространства в современном европейском искусстве инсталляций. (ПК-2)
20. Художественное и социальное значение стрит-арта в современной городской среде. (ПК-2)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники основные

1. Вейдле В. Умирание искусства. Размышление о судьбе литературного и художественного творчества. Спб., 1996. <https://azbyka.ru/fiction/umiranie-iskusstva/>
2. Моррис У. Искусство и жизнь. М, 1973. <https://djvu.online/file/AbqjxLQBhpTYB>

Источники дополнительные

1. Бишоп К. Радикальная музеология, или так уж «современны» музеи современного искусства. М.: AdMarginem, 2014. https://monoskop.org/images/0/08/Bishop_Kler_Radikalnaya_muzeologiya_2014.pdf

Литература основная

1. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-классика, 2005. 480 с. (Новая история искусства.). <https://djvu.online/file/f6dqytziXXcsq>
2. Гройс Б. Политика поэтики. М. AdMarginem, 2013. <https://www.rulit.me/books/politika-poetiki-read-273791-1.html>
3. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма: Художественно-эстетический ракурс. СПб.: Алетейя, 2000г. — 347 с. https://www.studmed.ru/view/mankovskaya-nb-estetika-postmodernizma_44cc9fbf3d5.html
4. Сарабянов Д.В. Модерн. История стиля. Любо издание. https://www.studmed.ru/sarabyanov-d-v-stil-modern-istoki-istoriya-problemy-chast-1_02b8c6d73cb.html
5. Турчин В.С. Образ двадцатого... В прошлом и настоящем. М., Прогресс-Традиция, 2003. <https://www.rulit.me/books/obraz-dvadcatogo-v-proshlom-i-nastoyashchem-read-312437-1.html>

6. Шестаков В.П. Прерафаэлиты: мечты о красоте. М.: Прогресс-Традиция, 2004.
https://www.studmed.ru/view/shestakov-vp-prerafaelity-mechty-o-krasote_b54ed6f0471.html

Литература дополнительная

1. Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007. 488 с. (Новая история искусства).
<https://djvu.online/file/g8CDK1qCOytSE>
2. Гройс Б. Искусство утопии. М.: Художеств. журнал, 2003.
https://www.studmed.ru/view/groys-b-utopiya-i-obmen_804267b7aec.html
3. Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры. Спб., 2008.
http://krotov.info/libr_min/11_k/al/ugina_3.htm

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

Grove® Art Online // <https://www.oxfordartonline.com/groveart>

МедиаАртЛаб // <https://www.mediaartlab.ru/>

ADA / Archive of Digital Art // <https://www.digitalartarchive.at/database/database-info/archive.html>

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 и инвалидов

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

Тема 1. Эстетическая утопия в художественной культуре Англии XIX в.: Д.Рескин – прерафаэлиты – У.Моррис

Вопросы:

1. Д.Рескин и позднеромантическая утопия в Англии. Морально-нравственные (единство Добра и Красоты) и эстетические (от ремесла к подлинному искусству) идеалы Д.Рескина, на основе которых возможно преобразование личности и общества.
2. Прерафаэлиты: поиски утопического идеала.
3. Сравнить стихотворение Данте Габриэля Россетти «Небесная подруга» (1850, "The Blessed Damozel") с его одноименной картиной (1875-1878). Охарактеризовать живописные приемы, визуализирующие поэтические метафоры.
4. Стилль модерн как выражение умонастроений и важнейших идейно-художественных тенденций эпохи. Влияние У.Морриса и Р.Вагнера на формирование стиля.

Тема 2. Декаданс и символизм в художественной культуре Европы. Проблема синтеза искусств.

Вопросы:

1. О.Бердслей как ключевая фигура европейского декаданса. Иллюстрации к пьесе О.Уайльда «Саломея».
2. Французский символизм: понимание символа, представление о цели творчества. Влияние Р.Вагнера на французский символизм. Синтетический характер творчества символистов. Ж.Ванор и Ж.Мореас, о символе и символизме
3. С.Малларме – ключевая фигура французского символизма. С.Малларме о синтезе искусств.
4. С.Малларме: концепция Книги как высшего итога художественного синтеза. Поэма «Бросок костей».

Тема 3: Баухауз как революция в художественной культуре XX века

Вопросы:

1. В.Гропиус и программа Баухауза
2. Баухауз: поиски художественного синтеза: Тотальный театр Гропиуса – Пискатора, сценографические поиски Баухауза.
3. Оскар Шлеммер и новое направление в перформативных практиках: триадический балет.

Тема 4. Художественная культура постмодернизма на примере постмодернистской архитектуры.

Вопросы:

1. От модернизма к постмодернизму в художественной культуре: причины поворота.
2. Основные теоретические концепции художественного постмодернизма.

3. Основные концептуальные идеи постмодернистского творчества в архитектуре второй половины XX века.
4. Основные черты художественного языка постмодернистской архитектуры: архитектура как коммуникация (диалогизм архитектуры постмодернизма, проблема смысла и интерпретации, проблема архитектурной среды и контекста), обращение к историческим стилям, «двойное кодирование», «адхокизм», цитатность, ироничность и др.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Рекомендация по написанию контрольной работы:

Контрольная работа должна представлять собой самостоятельно выполненный ответ на один из предложенных вопросов, объемом 1-2 листа А4, демонстрирующий знание соответствующего раздела дисциплины.

Рекомендации по написанию реферата:

Реферат представляет собой доклад на определенную тему. Он включает в себя обзор соответствующих литературных и других источников или изложение сути книги, статьи, исследования. Реферат - это сокращенный пересказ содержания первичного документа с основными фактическими сведениями и выводами.

Написание реферата практикуется в учебном процессе вуза в целях приобретения студентами необходимой профессиональной подготовки, развития навыков самостоятельного изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного и т.п.

Процесс работы над рефератом включает в себя:

- выбор темы;
- подбор литературы и иных источников, их изучение;
- составление плана;
- написание текста работы и ее оформление.

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой путем прочтения соответствующего раздела учебника, конспектов лекций. После того как общее представление о теме сложилось, студенту следует изучить литературные и иные источники. В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, постепенно группируя и накапливая теоретический материал. План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название работы.

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, содержащего суть проблемы и заключения, где формируются выводы, оценки. Материал должен быть изложен кратко, точно, последовательно.

Объем реферата – 10- 15 печатных страниц. На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также фамилию и инициалы научного руководителя, дату написания работы.

Оформление научного аппарата заслуживает особого внимания и прежде всего подстрочные сноски. Сноски делаются внизу страницы, под чертой. Сноска должна быть полной с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года издания, страницы, с которой взята цитата. Для статьи из журнала, сборника обязательна фамилия и инициалы автора, название статьи, затем название журнала или сборника статей, год издания и номер (выпуска), а для газетной статьи кроме названия и года издания также дата выпуска.

Содержание реферата докладывается на семинаре, кружке, конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7-10 минут кратко излагает основные положения своей работы.

Оценка реферата:

10 баллов ставится, если обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению.

8 баллов – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата.

5 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата, отсутствует вывод.

0 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы либо реферат не представлен.