МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова"
(РГХПУ им. С.Г.Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
Образовательной деятельности
_____В.В. Слепухин

МП

«_____» 2023 г.
.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.ДВ.01.01 «История орнамента и стили в искусстве»

Направление подготовки 54.03.02«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»

Профиль подготовки «Реставрация изделий декоративно-прикладного искусства (металл)»

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения очная

Институт, факультет Искусство реставрации

Кафедра-разработчик рабочей программы Реставрация художественного металла

Курс 1,2,3

Семестр 1,2,3,4,5,6

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	216	6,0
Практические занятия		
Семинарские занятия		
Лабораторные занятия		
Самостоятельная работа	189	5,25
Форма аттестации Зачет: 1,2,3,4,5 сем Экзамен: 6 сем	27	0,75
Всего	432	12,0

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №1010 от 13.08.2020 г по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
По профилю «Реставрация изделий декоративно-прикладного искусства (металл)» на основании учебного плана набора обучающихся 2023 г.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

преподаватель _____ М.А. Дидрих

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Реставрации художественного металла», протокол от 28 июля 2023 г. № 11.

Зав. кафедрой _____ Д.М. Чавушьян

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета МГХПА им. С.Г. Строганова от 28 июня 2022 г. №2

Председатель комиссии,

о.и.декана факультета

«Искусство реставрации» _____ Т.В. Сапронова

Начальник УУ _____ Е.Ф. Глумова

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «История орнамента и стили в искусстве» является профессиональная подготовка бакалавров по специальности 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»:

- знакомство с историей развития орнаментального искусства от древних времен до наших дней, с целью научить понимать и практически использовать полученные знания в реставрационных работах.

- формирование знаний о вопросах: орнамент – почерк эпохи; генезис орнаментального образа; семантика орнаментального образа; универсальные мотивы и композиции; орнаментальная образность; орнаментальное искусство Древнего Египта; орнаментальное искусство Месопотамии; Эгейская орнаментальная культура; Древнегреческое орнаментальное искусство; древнегреческий декор в архитектуре; древнеримский орнамент; особенности византийского орнамента; орнаментальная эстетика времени иконоборчества; древнерусская орнаментальная культура.

- изучение историко-художественных особенностей декорирования памятников прикладного искусства и использование полученных знаний в применении к практической деятельности (искусствоведческая экспертиза, реставрационные работы, реконструкция исторических художественных памятников).

- формирование знаний о вопросах: «натуральный стиль» искусства первобытных охотников; геометрический стиль искусства Древней Месопотамии и Египта; искусство «саисского возрождения»; эллинистическое искусство Египта; живописный стиль Эгейского искусства; геометрический стиль дорийцев. Греческая классика «Века Перикла»; ионийский стиль; эллинистическая скульптура, коринфский ордер в архитектуре; раннехристианское искусство; романское искусство, классицизм «Каролингского Возрождения»; готика; стиль «пламенеющей готики».

- изучение тем: искусство итальянского проторенессанса и кватроченто;флорентийский и римский классицизм; маньеризм, стиль школы Фонтенбло; барокко; «Большой стиль» Людовика XIV, стиль Людовика XV – рококо; неоклассицизм, ампир; эпоха Историзма; Арт Нуво, Арт Деко.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «История орнамента и стили в искусстве» относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношенийОП, и

формирует у бакалавров по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»набор специальных знаний и компетенций.

Для успешного освоения дисциплины «История орнамента и стили в искусстве»бакалавр понаправлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

а) «Пропедевтика»

б) «Проектирование»

Дисциплина «История орнамента и стили в искусстве» необходима для успешного усвоения сопутствующих и последующих дисциплин:

а) «Основы музеефикации, архивное дело»

б) «Основы научной реставрации»

Знания, полученные при изучении дисциплины «История орнамента и стили в искусстве» могут быть использованы при прохождении практик (*учебно-ознакомительной, проектной, технико-технологической, преддипломной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения научно-исследовательской, художественной, проектной деятельности по направлению подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-1: Способен применять методы научных исследований при подготовке научно-проектной документации по сохранению изделий (памятников) декоративно-прикладного искусства, обосновывать новизну собственных концептуальных решений в области стиля, ювелирных технологий в реставрации и научной предпроектной работе.

ПК-1.1. Знает методы научных исследований с целью определения подлинности и сохранения, консервации, реставрации, воссоздания изделий декоративно-прикладного искусства, основы музеефикации и архивное дело, основные реставрационные технологии.

ПК-1.2. Умеет выявлять, собирать, обрабатывать, анализировать данные об историко-

культурных, художественных, стилевых особенностях объекта исследования, описывать его состояние, определять подлинность памятника, профессионально готовить историко-художественное экспертное заключение.

ПК-1.3. Владеет навыками научной работы с музейным предметом в экспозиции и фондах, научной литературой для проектирования, копирования и реставрации изделий дпи (металл).

ПК-2: Способен выбирать оптимальную модель реставрации (консервации) изделий декоративно-прикладного искусства из металлов и других материалов, к системному подходу в оценке и описании состояния сохранности.

ПК-2.1. Знает основные методы, материалы и технологии, применяемые при ведении консервационных и реставрационных работ; порядок заполнения реставрационной документации; основные требования к проведению фотофиксации объекта исследования.

ПК-2.1. Умеет выполнять работы по реставрации/реконструкции изделий декоративно-прикладного искусства, составлять картограммы, правильно заполнять реставрационную документацию, проводить фотофиксацию объекта исследования

ПК-2.2. Владеет методиками и новыми разработками в области реставрации методами проведения реставрационных мероприятий повышенной сложности, в том числе выполненных в уникальных технологиях с использованием органических материалов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- историю развития орнаментального искусства от древних времен до наших дней (древнеегипетский орнамент, орнамент Месопотамии; орнаментика античности, древнеримский орнамент; византийский орнамент; древнерусский орнамент);
- особенности работы с музейной документацией;
- историко-орнаментальные основы стилевой трактовки памятников;
- технологию художественных приемов, определение метода работы;
- генезис орнаментального образа: возникновение, процесс становления и развитие;
- смысловые корни орнаментики в искусстве Древнего Египта;
- содержательность орнаментики древней Месопотамии;
- смысловую содержательность древнегреческой архитектуры,

демонстрирующей продолжение особенностей греческого декора;

Уметь:

- отличать орнаментальную образность в сравнении с родственным изобразительным искусством (разделить понятия, суть и задачи орнаментального и изобразительного искусств);

- разбираться в семантике орнаментального образа – дать краткую характеристику значения знаков и знаковых систем;

- различать универсальные мотивы и композиции;

- охарактеризовать смысловую и образную направленность живописного стиля Эгейского искусства;

- разбираться в исторической и художественной индифферентности Эгейской орнаментальной культуры.

Владеть:

- приемами объемного и графического выполнения проектируемых изделий, способами стимуляции и формообразованием изделий из металла, основными приемами преподавания в общеобразовательных учреждениях и специализированных учебных заведениях;

- методиками и новыми разработками в области реставрации, методами проведения реставрационных мероприятий повышенной сложности, в том числе выполненных в уникальных технологиях с использованием органических материалов.

4. Структура и содержание дисциплины «История орнамента и стили в искусстве».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические работы	СРС	
1	История орнамента.	1	36	-	36	Опрос, реферат **Зачет**
		2	36	-	36	Опрос, реферат **Зачет**

		3	36	-	36	Опрос, реферат **Зачет**
2	Стили в искусстве	4	36	-	36	Опрос, реферат **Зачет**
		5	36	-	36	Опрос, реферат **Зачет**
		6	36	-	9	Опрос, реферат **Экзамен**
	Итого		**216**	**-**	**189**	

5. Содержание лекционных занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекции	Формируемые компетенции
1	История орнамента	36	Орнамент – почерк эпохи. Общая характеристика. Генезис орнаментального образа: возникновение, процесс становления и развитие. Семантика орнаментального образа – краткая характеристика значения знаков и знаковых систем. Универсальные мотивы и композиции: 1. крест-круг-квадрат; 2. свастика-спираль; 3. зигзаг-меандр. Рождение художественного образа.	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
2		36	Орнаментальная образность в сравнении с родственным изобразительным искусством (разделить понятия, суть и задачи орнаментального и изобразительного искусств). Смысловые корни орнаментики в искусстве Древнего Египта. Содержательность орнаментики древней Месопотамии. Историческая и художественная индифферентность Эгейской орнаментальной культуры. Древнегреческое орнаментальное искусство. Вазопись – основной источник формирования классической орнаментальной эстетики. Чернофигурный и краснофигурный стили.	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
3		36	Архитектура – демонстрирующее продолжение особенностей греческого декора. Художественный язык древнеримской орнаментальной культуры. Выразительная	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

			самобытность и историческая ассимиляция – характеризующие определения римской орнаментики. Особенности византийского орнамента IV-VII в.в. Орнаментальная эстетика времени иконоборчества (726-843 г.г.) Искусство орнамента Византии X-XV в.в. Древнерусская орнаментальная культура X-XVII в.в.	
4	Стили в искусстве	36	Древний мир: Натуральный стиль искусства первобытных охотников.	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
5		36	Геометрический стиль искусства Древней Месопотамии и Египта. .Искусство «саисского возрождения». Эллинистическое искусство Египта. Античность: .Живописный стиль Эгейского искусства. .Геометрический стиль дорийцев. Греческая классика «Века Перикла». Ионийский стиль. .Эллинистическая скульптура, коринфский ордер в архитектуре. Средние века: Раннехристианское искусство.	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
6		36	Романское искусство, классицизм «Каролингского Возрождения». Готика Стиль «пламенеющей готики». Эпоха Возрождения: Искусство итальянского проторенессанса и кватроченто. Флорентийский и римский классицизм. Маньеризм, стиль школы Фонтенбло. Барокко. Новое время: Большой стиль Людовика XIV, стиль Людовика XV – рококо. Неоклассицизм, ампир. .Эпоха Историзма. Арт Нуво, Арт Деко.	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
	Итого	**216**		

6.Содержание практических занятий

Практические занятия не предусмотрены учебным планом

7.Самостоятельная работа бакалавра

Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
История орнамента.	108	Индивидуальное задание	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
Стили в искусстве	81	Индивидуальное задание	ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3; ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3
Итого	**189**		

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «История орнамента и стили в искусстве» используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	**20**

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-**35**

посещение занятий – 20 баллов

Промежуточный контроль – от 0 до 25 баллов(1 семестр –зачет, 2 семестр-экзамен)

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0 -12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении указанной дисциплины «История орнамента и стили в искусстве» предусмотрены коллоквиум, реферат, зачет, экзамен. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Коллоквиум	1	31	60
Реферат	1	20	40
Итого 1 семестр		**51**	**100**
Коллоквиум	1	31	60
Реферат	1	20	40
Итого 2 семестр		**51**	**100**
Коллоквиум	1	31	60
Реферат	1	20	40

Итого 3 семестр		**51**	**100**
Коллоквиум	1	31	60
Реферат	1	20	40
Итого 4 семестр		**51**	**100**
Коллоквиум	1	31	60
Реферат	1	20	40
Итого 5 семестр		**51**	**100**
Коллоквиум	1	27	60
Экзамен	1	24	40
Итого 6 семестр		**51**	**100**

9.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «История орнамента и стили в искусстве»

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «История орнамента и стили в искусстве» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Борзова Е.П. История мировой культуры в художественных памятниках [Электронный ресурс] / Е.П. Борзова, А.В. Никонов. - Электрон. дан. – Санкт-Петербург , 2010. – 216 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93165. – Загл. с экрана.

2. Буткевич Л.М. Орнамент как процесс. М.: МГТУ, 2000 – 2 экз.

3. Гайдамак А.А. Русский ампир. М.: Трилистник, 2006. – 5 экз.

4. Гнедич П.П. История искусств. Зодчество, живопись, ваяние. В 3 томах. Том. 3. – От эпохи Возрождения до наших дней [Электронный ресурс] / П.П. Гнедич. - Электрон. дан. – Санкт-Петербург: Лань, 2013. – 870 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/32133. – Загл. с экрана.

5. Грабарь И.Э. О русской архитектуре. Исследование. Охрана памятников. М.: Наука, 1969. – 2 экз.

6. Постникова-Лосева М.М. Русская золотая и серебряная скань. М.: Искусство, 1981. – 3 экз.

7. Реставрация как искусство возрождения объектов историко-культурного наследия: Сб. статей [Электронный ресурс] : сборник научных трудов. - Электрон. дан. – Санкт-Петербург , 2014. – 175 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93173. –

Загл. с экрана.

8. Соколова Т.М. Орнамент – почерк эпохи Л.: Аврора, 1972. – 3 экз.

9. Стасов В. Русский народный орнамент [Электронный ресурс] / В. Стасов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 129 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51646. – Загл. с экрана.

10. Тананаева Л.И. О маньеризме и барокко. Очерки искусства Центрально-Восточной Европы и Латинской Америки конца XVI – XVII века [Электронный ресурс] / Л.И. Тананаева. [Электронный ресурс] / В. Стасов. – Электрон. дан. – Москва: «Прогресс-Традиция», 2013. – 648 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/77225. – Загл. с экрана.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. Шляхтина.– Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. – 248 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107313. – Загл. с экрана.

2.Шемаханская М. С. Металлы и вещи. М., 2015. – 3 экземпляра.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «История орнамента и стили в искусстве» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы МГХПА им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте МГХПА им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

Согласовано:

Зав. Сектором ОКУФ

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации разработана согласно положению о Фондах оценочных средств, рассматривается как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине «История орнамента и стили в искусстве»используются средства и оборудование кафедры.

Лекционные занятия:

i. комплект электронных презентаций/слайдов,

ii. аудитория, оснащенная презентационной техникой (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)

Практические занятия (семинарского типа):

i. презентационная техника (Телевизор SONY KDL-40W5500 s/n 9901002, компьютер)

ii. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические редакторы, 3Д программы).