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

«___» _____ 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.В.01. **«ОСНОВЫ НАУЧНОЙ КОНЦЕПЦИИ В ИСКУССТВОЗНАНИИ»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Очно-заочная форма обучения
Курс 1
Семестр 1

	Очно-заочная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	1,0
Практические занятия	-	-
Самостоятельная работа	36	1,0
Контроль	-	
Форма аттестации Зачет: 1сем.		
Всего	72	2,0

Москва, 2024

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС ВО (№562 от 15.06.2017 г) по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств» программа подготовки «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды».

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

профессор, д.и. _____ М.Т.Майстровская

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол от 16.04.2024 г. № 19

Срок действия программы: 2024-2026 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н.Бертяева

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета РГХПУ им. С.Г. Строганова от 16 мая 2024 г. №7

Председатель комиссии,
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В.Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы научной концепции в искусствознании» является дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 1 семестре. Трудоемкость дисциплины: **2 ЗЕ / 72 часа**, в том числе **36** часа – контактная работа с преподавателем, **36** часов – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Методология научного процесса, Современный литературно-художественный процесс, История кино и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Искусство экспозиционного ансамбля, Критика и рецензирование в художественном процессе, Новейшие концепции формообразования интерьеров и др.

1.2.Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют реферат.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации – оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения реферата), посещаемость и промежуточной аттестации (зачет с оценкой).

1.3. Цель освоения дисциплины: дать представление об основах научной концепции в искусствознании

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

Дисциплина направлена на формирование компетенции и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

Научно-исследовательская деятельность	ПК-1 Способность проводить научные исследования в области истории искусства и оформлять их результаты	
	ПК-1.1.	**Знает**: Основные этапы научного исследования и методы их проведения
	ПК-1.2.	**Умеет:** работать с литературой, анализировать, определять проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, выделять главное, выявлять противоречия и делать выводы
	ПК-1.3.	**Владеет** навыками поэтапного планирования и осуществления собственной научной деятельности
Научно-исследовательская деятельность	ПК-3 – способность выполнять функции научного консультанта, осуществлять функции по сохранению, изучению и пропаганде художественного наследия	
	ПК-3.1.	**Знает:** Основы хранительской и экспертной работы в области искусства
	ПК-3.2.	**Умеет:** Изучать и сохранять объекты культурного наследия
	ПК-3.3.	**Владеет:** Методикой изучения и пропагандирования художественного наследия и достижений мирового искусства, проведения научных консультаций

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	**2**			
часы:				
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	**36**			
Лекции (ЛК)	**36**			
Практические занятия (ПЗ)				
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				

	Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	**зачет**			
Самостоятельная работа (СРС)		**36**			
	Курсовой проект (КП)				
	Курсовая работа (КР)				
	Расчетно-графическая работа (РГР)				
	Графическая работа (ГР)				
	Реферат (Р)				
	Домашняя работа (ДР)				
	Творческая работа (клаузура)				
	Подготовка к контрольной работе				
	Подготовка к экзамену, зачету				
	Другие виды самостоятельной работы				

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины
Тема 1.	**Понятие научной концепции в искусствознании.** Концепция в различных жанрах искусства и дизайна, как основополагающая и ведушая мысль, понимание, система, идея. Именно концепция на современном этапе определяет способ понимания и трактовки какой-либо явления или проектного замысла. Она является ведущей точкой зрения, руководящей для его освещения и реализации. В искусствознании концепция представляет собой конструктивный принцип различных видов деятельности. Понятия «концепции», «концептуального проектирования в культуре и искусстве» на сегодня наиболее актуальный принцип деятельности. Исследования С. Свецимского, Й. Бенеша, Е. Розеблюм, М. Гнедовского, В. Дукельского, Н. Никишина и др. специалистов значительно расширили и наполнили практикой примеров экспоционно-выставочную деятельность современных музеев и выставок. Значительный вклад внесли теоретики дизайна И. Генисарецкий, Г. Курьерова и Л. Глазычев, кто разработал понятие в целом о концептуальном искусстве и научной концепции подходы и принципы концептуального проектирования. Значение концепции в структуре современного культурологического проекта невозможно переоценить. Именно формирование концепции дает современному культурному проекту всю полноту и широту интерпретации. Концепция прочно вошла в систему культурологического проекта как самостоятельная профессия. Содержание понятия «концепция». Концептуальное проектирование как сфера подходов, принципов и художественно-выразительных и технических средствах в создании пространственной

	образности проекта (дизайна, интерьера, выставки, музейной экспозиции, мультимедийных программ, и др. объектов искусства и культуры) Значимость концептуального проектирования в современной культуре и искусстве.
	Раздел 1. История концептуального проектирования в искусстве
Тема 2.	**Этапы развития европейского концептуального проектирования в архитектуре, изобразительном, декорационном искусстве и дизайне.** Концепция как идея замысла. Функции и возможности концепции, границы интерпретации явления или проектного замысла. Возникновение концепции (Греция и Рим, Средние века). Связь концепции с архитектурой и монументальным искусством. Введение концептуальных текстов с описанием будущих проектов или художественных замыслов. Концепции архитектурных объектов и комплексов (архитектурные концепции Баженова, Львова, Воронихина и др.) Связь концептуального проектирования или замыслов с театральными спектаклями и праздничными действиями на рубеже XVI–XVII вв. Связь концептуального искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры. Значение концептуальных замыслов в разработке сценариев периода романтизма и критического реализма; сценарный подход к концептуальному проектированию рубежа XIX–XX вв. Реформа концептуальных замыслов в контексте Всемирных выставок, архитектуре павильонов, в создании экспозиций, национальных стилей и выставочных пространств. Элементы натурализма. Неоромантизм и символизм. Ансамбль, единое художественное решение объекта. Гумманистические идеи в создании мировых коммуникационных выставочных пространств. С возникновением концептуального искусства в 1960-80 гг. , как крупного движения авангарда на первый план выдвигается - концепт, т.е. замысел произведения, выраженный в виде формализованной идеи, его вербализованной концепции, как документально зафиксированный проект, предполагающий арт-деятельность в которой акцент в визуальных искусствах переносится из чисто визуальной сферы в концептуально-визуальную, от конкретно чувственного восприятия на интеллектуальное осмысление. Что делает музейно-выставочное пространство одним из наиболее актуальных сред функционирования концептуального искусства. Огромную роль приобретает контекст.
Тема 3.	**Эволюция концептуального проектирования в дизайне на примере выставочных пространств крупнейших мировых смотров (Всемирные выставки). (X1X в.)** Концептуальное проектирование взяли на себя проекты выставочных пространств и в первую очередь Всемирных выставок, которые начинают организовываться с середины X1X века до настоящего времени. Именно на истории их развития наиболее выразительно можно рассмотреть и становление концептуального проектирования. Выставки проходили в Лондоне, Париже, Вене, Чикаго, Глазго, Риме, и Турине.

	Концептуальный проект организации выставки 1851 года был установочным для всей второй половины XIX века. На выставках формулировали программы, девизы, направления, характер, принципы и приемы показа. Именно на выставках начинают разрабатывать систему презентации, выделять темы, строить отдельные сборные павильоны искусств и промышленности. Организовывать специальные тематические разделы в которых принимали участие все страны и экспоненты выставки. Так разрабатывались темы: «История орудий труда», «История жилища», «Книгопечатанье», которые инициировали коммуникацию и глобализацию мира. К созданию выставочных ансамблей привлекались крупнейшие архитекторы, художники, скульпторы, методисты, концептологи. Разрабатывались концепции представления своих национальнбых культур, постройки павильонов в национальных стилях. Русский стиль был наиболее выразительно и наглядно предъявлен именно на выставочных пространствах. В создании архитектуры и экспозиций в русских разделах принимали участие: И.П. Рапет, Р.Ф. Мельцер, К. Коровин, Ф.О.Шехтель , В.А. Щуко и др.
Тема 4.	**Концепции выставочных пространств крупнейших мировых смотров XX – начала XX1 века** Этот раздел включает помимо анализа концептуальных проектов Всемирных выставок крупные Национальные выставки XX века. Начало XX века принесло в концепции выставок изменения. Так техническая, научная и промышленная ориентация сменяется гуманитарной, художественной и идеологической направленность выставочных проектов. Идея «праздничной театральности» была изначально свойственная выставкам, которые собирали миллионы и миллионы зрителей и являлись беспрецедентными в плане пропаганды и распространения универсальной информации. Большое значение имели выставка 1925 года в Париже, крупнейшие выставки 1937 года в Париже и 1939 года в Нью-Йорке. Первая послевоенная выставка в Брюсселе 1958 г, Монреале -1967, Спокане (США), Осаке 1970 и др., а так же Национальны выставки СССР в Лондоне, Париже, Рио-де-Жанейро. К созданию выставок привлекаются крупнейшие архитекторы, художник, скульпторы, сценаристы, методисты и другие специалисты, кто делает выставки крупнейшими мировыми смотрами достижений во всех сферах человеческой деятельности. В создании выставок участвовали: А. Аалто, Ле Корбюзье, К. Мельников, А. Родчеко, Б. Иофан, К.Алабян, В.Ефанов, Н.Суетин, К.Рождественский, Р.Кликс, Ю.Шалаев и др.
	Раздел 2. Научное и художественное концептуальное проектирование выставок и культурно-досуговых программ
Тема 5.	**Научное концептуальное проектирование выставок и музеев.** **Основная термин**ология: разработка генеральной концепции выставки или музейной экспозиции. Разработка тематического плана (темплана), координация темплана и экспозиционного материала в контексте

	выставочных пространств, характера архитектурных особенностей пространства. Обеспечение точной научной информации и ведущей стратегии экспозиции. Разработка текстовых и аннотационных материалов, написание каталога и специальных текстов, раскрывающих содержание выставки и дающих дополнительную информацию о представленных темах, документах, персоналиях, экспонатах и т.д. Разработка культурно-досуговых программ сопровождающих выставочные и музейные показы. Виды, формы, характер, особенности, традиции и новации.
Тема 6.	**Художественное концептуальное проектирование выставок и музеев** В сфере художественного концептуального проектирования важнейшую роль играет генеральная концепция выставки или экспозиции музея, его архитектурных пространств и особенностей, предметный ряд экспонатуры и документальных и информационных материалов, которые должны найти свое место в художественном ансамбле выставки, от которых зависит ее форма и художественный образ. Вопросы, которые решаются в процессе художественного проектирования связаны с визуализацией концепции в формах и принципах высокого современного дизайна. Современный экспозиционный дизайн вырабатывает стратегии пространственных решений, принципов организации композиции пространства и инсталляций, при решении ведущего художественного образа и концепции. В организации экспозиционного дизайна принимает участие - пространство, экспонатура, оборудование, арт-объекты, свет, цвет, мультимедиа, цифровые и экранные зрелища. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений выставочного дизайна. Общая характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных зонах и фрагментах выставочного пространства. Освещение горизонта. Определение взаимосвязи главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их сгармонировать. Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов. Мультимедиа технологии в экспозиционном дизайне. Виды, формы, свойства, возможности. Связь выставки со сценографией театра. .
Тема 7.	**Технология проектирования экспозиционных пространств, как актуальная форма концептуального дизайна.** Концептуальное проектирование включает в себя сценарное проектирование, близкое к работе со спектаклем. Часто в соврменной практике экспозиционные проекты выполняются не только концептологом, который должен быть специалистом в данной теме, но и какправило приглашенным сценаристом, в функции которого входит перевод научного содержания экспозиции в художественный и порой драматических формат, приближающий экспозиционное построение к сценографии. Тем самым

	замысел и художественный образ выставки синтезируются в сфере как декорационного искусства так и функционального и концептуального дизайна. Законы архитектуры. Теория линейной перспективы. Создание зрительного образа экспозиции в соответствии с концептуальным замыслом. Приемы и формы экспозиционного дизайна. Соподчиненность всех составляющих экспозиции и выставки целостному образному замыслу – планировка, цвет, свет, экспонатура, документальные тексты, мультимедиа программы. Авторы экспозиционных произведений. «Эскиз». Макет. Чертеж, возможности конструкции., монтаж выставки.
Тема 8.	**Концептуальная проектная деятельность культурно-досуговых программ.** Особенности данных программ для выставочной деятельности и проведения как выставок (т.е. временных смотров) так и музейных программ представляют собой актуальный пласт современной концептуальной деятельности в данной сфере. Проектная работа не заканчивается на создании выставки или экспозиции музея. Современная культурно-досуговая деятельность включает огромное количество форм и мероприятий: концерты, встречи, лекции, конференции, круглые столы, посвященные проблемам выставки или экспозиции, клубы, семинары, фестивали, конкурсы, праздники и т.д.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Семестр	Содержание работы	Виды и формы работы, час				Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа		
		Лекции	Лабораторные	Практические			
1	**Раздел 1. История концептуального проектирования в искусстве**	2			1	5	
	Тема 1. Понятие научной концепции в искусствознании.						
	Тема 2. Этапы развития европейского концептуального проектирования в архитектуре, изобразительном, декорационном искусстве и дизайне.	2			1	5	

	Тема3. Эволюция концептуального проектирования в дизайне на примере выставочных пространств крупнейших мировых смотров (Всемирные выставки). (Х1Х в.)	2			1	5	
	Тема 4. Концепции выставочных пространств крупнейших мировых смотров ХХ – начала ХХ1 века	4			1	5	Рубежный контроль
	Раздел 2. Раздел 2. Научное и художественное концептуальное проектирование выставок и культурно-досуговых программ						
	Тема 5. Научное концептуальное проектирование выставок и музеев.	6			1	9	Эссе с анализом концепции выставки
	Тема 6. Художественное концептуальное проектирование выставок и музеев	4			1	7	Эссе с анализом концепции выставки
	Тема 7. Технология проектирования экспозиционных пространств, как актуальная форма концептуального дизайна.	6			1	9	Рубежный контроль Реферат
	Тема 8. Концептуальная проектная деятельность культурно-досуговых программ.	4			1	7	
	Итого за 1 семестр: *зачет с оценкой*						
	Итого по дисциплине	**36**			**36**	**72**	

3.2. Другие виды занятий: не предусмотрено

3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1.Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ): не предусмотрено

3.3.2.Примерный перечень тем расчетно-графических работ: не предусмотрено

3.3.3.Примерный перечень тем графических работ: не предусмотрено

3.3.4.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ):

- Достижения 1 Всемирной выставки 1851 года
- Ведущие мастера выставочных экспозиций (архитекторы, художники, скульпторы и т.д.).
- Девизы Всемирных выставок X1X и XX век.
- Проекты «История жилища», « История орудий труда», «Книгопечатанье» и др.
- Выставочные инсталляции X1X века
- Выставочные инсталляции XX века
- Мультимедиа технологии в экспозиционной деятельности
- Российский отдел на Всемирной выставке 1900 года
- Современный экспозиционный дизайн и современные художники выставочных экспозиций. (на выбор студента).
- Создание художественного образа выставки.
- Приемы и формы экспозиционного дизайна.

3.3.5.Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: не предусмотрено

3.3.6.Примерная тематика клаузур: не предусмотрено

3.3.7.Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3.

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные лекции	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Раздел 1. История концептуального проектирования в искусстве	*						*				
Тема 1. Понятие научной концепции в искусствознании.											
Тема 2. Этапы развития европейского концептуального проектирования в архитектуре, изобразительном,	*						*				

декорационном искусстве и дизайне.											
Тема3. Эволюция концептуального проектирования в дизайне на примере выставочных пространств крупнейших мировых смотров (Всемирные выставки). (Х1Х в.)	*						*				
Тема 4. Концепции выставочных пространств крупнейших мировых смотров ХХ – начала ХХ1 века	*						*				
Раздел 2. Раздел 2. Научное и художественное концептуальное проектирование выставок и культурно-досуговых программ											
Тема 5. Научное концептуальное проектирование выставок и музеев.	*						*				
Тема 6. Художественное концептуальное проектирование выставок и музеев	*						*				
Тема 7. Технология проектирования экспозиционных пространств, как актуальная форма концептуального дизайна.	*						*				
Тема 8. Концептуальная	*						*				

проектная деятельность культурно-досуговых программ.											
	*						*				

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература

1. Усова, М.Т. История зарубежного искусства / М.Т. Усова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859 (дата обращения: 19.11.2019). – ISBN 978-5-7782-1945-8. – Текст : электронный.
2. Майстровская, М.Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля / М.Т. Майстровская. — Москва : Прогресс-Традиция, 2018. — 680 с. — ISBN 978-5-89826-508-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102182. Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Попова, Н.С. История искусств : учебно-методическое пособие / Н.С. Попова, Е.Н. Черняева. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 143 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79406 — Режим доступа: для авториз. Пользователей
4. Актуальные проблемы теории и истории искусства. Выпуск 11 : сборник научных трудов / под редакцией А. В. Захарововй [и др.]. — Санкт-Петербург: СПбГУ, 2021. — 996 с.

5.2. Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова:

5. 3. РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

5.3.1. Базы данных и информационные справочные системы:

- Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru:;
- Большая Советская энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
- Современная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/

- Большой энциклопедический словарь https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
- Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/
- Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/
- Постмодернизм. Словарь терминов https://postmodernism.academic.ru/

5.3.2. Информационные образовательные ресурсы

- федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
- электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info
- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com

–

6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

–

6.1 Информационные технологии

- Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

–

- Таблица - Локальные информационные технологии
- Перечень программного обеспечения

–

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Стандартный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»	
3	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
4	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
5	WEBINAR – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах
	ZOOM - платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

–

6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором, меловая или маркерная доска, USB-флеш-накопитель, распечатки с иллюстративным материалом и тестовыми заданиями

–

- **Распределенные информационные технологии**

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

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 4) и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

– с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры.

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в разделе «Структура и содержание дисциплины».

«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом подразумевает выполнение им следующих действий:

– Ознакомление с целями и задачами дисциплины.

– Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента.

– Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины.

– Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине.

– Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, актуальных для конкретного занятия.

– Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по дисциплине.

– Присутствие и творческое участие на лекционных и практических занятиях.

– Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.

– Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.

– Непосредственная подготовка к зачету (экзамену) по дисциплине на основе выданных преподавателем вопросов.

7.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Студентам необходимо:

перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

7.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

7.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

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
«__» июня 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.В.02. **«ИСТОРИЯ КИНО»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Очно-заочная форма обучения
Курс 1
Семестр 1,2

	Очно-заочная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	1,0
Практические занятия	36	1,0
Самостоятельная работа	36	1,0
Контроль	-	-
Форма аттестации Зачет: 1сем. Зачет с оценкой: 2 сем.		
Всего	108	3,0

Москва, 2024

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС ВО (№562 от 15.06.2017 г) по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств» программа подготовки «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды». Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

_преподаватель_____ _____ Синицын А.Н.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол от 16.04.2024 г. № 19

Срок действия программы: 2024-2026 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н.Бертяева

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета РГХПУ им. С.Г. Строганова от 16 мая 2024 г. №7

Председатель комиссии,
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В.Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История кино» является дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 1 и 2 семестрах. Трудоемкость дисциплины: **3 ЗЕ / 108 часов**, в том числе **72** часа – контактная работа с преподавателем, **36** часов – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Методология научного процесса, Современный литературно-художественный процесс, Садово-парковое искусство и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Искусство экспозиционного ансамбля, Критика и рецензирование в художественном процессе и др.

1.2.Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют творческую работу.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации – оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения реферата), посещаемость и промежуточной аттестации (зачет с оценкой).

1.3. Цель освоения дисциплины: дать представление об основных этапах становления и развития мирового киноискусства с момента его зарождения до нового времени. Особое внимание уделяется предыстории его рождения, первых шагов кинематографа дореволюционной России, становлению мировых национальных кинематографий. Наряду с этой общекультурной линией, параллельно с ней, проводится анализ отдельных выдающихся картин и творческих биографий. Дается пример такого рода киноведческого исследования на, возможно, и современном материале.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

Дисциплина направлена на формирование компетенции и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

Научно-исследовательская деятельность	ПК-2 комплексно решать задачи анализа и атрибуции произведения искусства, рассматривать его в социальном, культурном и историческом контексте, интерпретировать его как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств;	
	ПК-2.1.	**Знает**: Междисциплинарные подходы к анализу произведения искусства
	ПК-2.2.	**Умеет:** Умеет интерпретировать произведение искусства как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств
	ПК-2.3.	**Владеет** Методикой анализа произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, в том числе с использованием литературных источников
Научно-исследовательская деятельность	ПК-3 – способность выполнять функции научного консультанта, осуществлять функции по сохранению, изучению и пропаганде художественного наследия	
	ПК-3.1.	**Знает:** Основы хранительской и экспертной работы в области искусства
	ПК-3.2.	**Умеет:** Изучать и сохранять объекты культурного наследия
	ПК-3.3.	**Владеет:** Методикой изучения и пропагандирования художественного наследия и достижений мирового искусства, проведения научных консультаций

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения				
	Очно-заочная				
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.	5 сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	**1,5**	**1,5**			
часы:	**54**	**54**			
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	**36**	**36**			
Лекции (ЛК)	18	18			
Практические занятия (ПЗ)	18	18			
Семинарские занятия (СЗ)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Консультации					
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	зачет	**зачет с оценкой**			

Самостоятельная работа (СРС)		**18**	**18**			
	Курсовой проект (КП)					
	Курсовая работа (КР)					
	Расчетно-графическая работа (РГР)					
	Графическая работа (ГР)					
	Реферат (Р)					
	Домашняя работа (ДР)					
	Творческая работа (клаузура)					
	Подготовка к контрольной работе					
	Подготовка к экзамену, зачету	4				
	Другие виды самостоятельной работы	5				

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины
Тема 1.	**Предыстория рождения кинематографа. Эстетические, научно-технические, социокультурные и конкретно-исторические предпосылки появления в XIX веке нового синтетического искусства.**
	Раздел 1. Рождение, первые шаги, становление кино как искусства.
Тема 2.	**Этапы развития европейского киноискусства.** Первые фотограммы. Деятельность Эдварда Мьюбриджа. Первопроходцы разных стран. Эдисон, братья Люмьеры, Жорж Мельес. Технические нюансы и особенности экономики будущего кинопроизводства, появление кинопроката как независимой сферы экономической деятельности.
Тема 3.	**Окончательное закрепление идеи кино как искусства к концу 1910-х. Базовые принципы развития мировых национальных кинематографий.** Эстетическая беспомощность первых лент Эдисона. Франция — безусловный флагман развития мирового кинопроцесса. Особенности первых шагов немецкого кино. Итальянские масштабные «исторические» постановки. Очень скромные первые шаги в Англии.
Тема 4.	Особенности первых шагов российского кинематографа. Ханжонков vs Дранков: два типа продюссерского мировоззрения. «Железная пятерка» русских дореволюционных режиссеров. Россия — родина объемной мультипликации. «Взрыв» кинопроизводства после Февральской революции и его быстрое угасание. Великая Октябрьская социалистическая революция – принципиально новая эпоха в киноискусстве. Значение традиций дореволюционного русского искусства для формирования реалистических основ советского киноискусства. Творчество художников, сложившихся до революции, их вклад в советское киноискусство.

	Особенности развития кино в первые годы после Великой Октябрьской революции.
	Раздел 2. Кино в период перед второй мировой войной.
Тема 5.	Монтажно-повествовательный кинематограф и империя Голливуда. Высочайшие достижения 1920-х, особенности эстетики немого кино. Специфика конца 1920-х в СССР.
Тема 6.	Появление авангарда в мировом кино. Италия, Германия, Франция, Россия. Своеобразие американского киноавангарда. Вершины кинодокументалистики в Британии как своеобразная альтернатива авангарду.
Тема 7.	Шедевры советского кино. «...Из всех искусств — важнейшее!» Особенности развития советского кинематографа, его мощное влияние на мировое кино. Конкретное знакомство с шедеврами отечественного кино и его ключевыми фигурами. **Раздел 3. Теория и практика анализа современного кинопроцесса.**
Тема 8.	**Монтаж как важнейший смыслообразующий принцип языка кино. Особенности работы режиссера с художником.** Сценография как искусство создания зрительного образа фильма. Место актера в этом процессе: натурщик или типаж? Принципиальная связь с монтажной структурой фильма. Многообразие монтажных теорий: Эйзенщтейн, Кулешов, Пудовкин и т. д. Современные представления о значении и роли монтажа.
Тема 9.	**Массовая культура и кино. Рекреационная, культурно-досуговая программа мирового кино и торжество Голливуда на этом направлении.** Понимание логики развития мирового кино, анализ творчества выдающихся мастеров, знакомство со значимыми картинами, их исследование и анализ. Существенные черты кинематографа на современном этапе, особенности его взаимодействия с мировой аудиовизуальной культурой.

3 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Сем	Содержание работы	Виды и формы работы, час		Всего, час	Оценочные средств
		Контактная работа	Самост		

е с т р		Лекции	Лабораторные	Практические	оятельная работа		а
1	**Тема 1. Предыстория рождения кинематографа. Эстетические, научно-технические, социокультурные и конкретно-исторические предпосылки появления в XIX веке нового синтетического искусства.**	2		2	1	5	
	Раздел 1. Рождение, первые шаги, становление кино как искусства.						
	Тема 2. Этапы развития европейского киноискусства.	2		2	1	5	
	Тема 3. Окончательное закрепление идеи кино как искусства к концу 191ё0-х. Базовые принципы развития мировых национальных кинематографий.	2		2	1	5	
	Тема 4. Особенности первых шагов российского кинематографа.	4		2	1	5	Рубежный контроль
	Раздел 2. Кино в период перед второй мировой войной.						
	Тема 5. Монтажно-повествовательный кинематограф.	6		2	1	9	
	Тема 6. Появление авангарда в мировом кино.	4		2	1	7	
	Тема 7. Шедевры советского кино.	6		2	1	9	Рубежный контроль Реферат
	Тема 8. Монтаж как важнейший смыслообразующий принцип языка кино.	4		2	1	7	
	Тема 9. Массовая культура и кино.	6		2	1	9	
	Итого за 1 семестр: *зачет с оценкой*						
	Итого по дисциплине	**36**		**18**	**9**	**63**	

3.2. Другие виды занятий: не предусмотрено

3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1.Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ): не предусмотрено

3.3.2.Примерный перечень тем расчетно-графических работ: не предусмотрено

3.3.3.Примерный перечень тем графических работ: не предусмотрено

3.3.4.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ):

- Развитие главных художественных стилей мировой кинокультуры.
- **Питер Селлерс в политических комедиях времён холодной войны.**
- **«Аэлита» как классика советского и мирового авангарда**
- Русские мастера дореволюционного киноискусства .
- Творчество Ренаты Литвиновой как режиссера, сценариста, актрисы.
- Современная сценография и современные художники кино. (на выбор студента).
- Марселя Паньоль и его Марсельская трилогия.
- Национальные мотивы в творчестве Сергея Параджанова.

3.3.5.Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: регулярные просмотры фильмов по курсу.

3.3.6.Примерная тематика клаузур: не предусмотрено

3.3.7.Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

3 ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3.

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные лекции	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Тема 1. Предыстория рождения кинематографа.	*						*				
Раздел 1. Рождение, первые шаги, становление кино как искусства.											
Тема 2.Окончательное закрепление идеи кино как искусства к концу 191ё0-х. Базовые принципы развития мировых национальных кинематографий.	*						*				

Тема 3. Этапы развития европейского киноискусства.	*						*				
Тема 4. Особенности первых шагов российского кинематографа.	*						*				
Раздел 2. Кино в период перед второй мировой войной.											
Тема 5. Монтажно-повествовательный кинематограф.	*						*				
Тема 6. Появление авангарда в мировом кино.	*						*				
Тема 7. Шедевры советского кино.	*						*				
Тема 8. Монтаж как важнейший смыслообразующий принцип языка кино.	*						*				
Тема 9. Массовая культура и кино.	*						*				

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература

1.1 Аксенов В.С. Технические средства в культурно-просветительной работе. М.: Просвещение, 1988.

1.2 Базанов В.В. Работа над новой постановкой. (Технология оформления спектакля). - С.-Пб., 1997.

1.3 Бачелис Т.И. Эволюция сценического пространства /От Антуана до Крега // Западное искусство XX века. – М., 1978.

1.4 Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века. М., 2001

1.5 Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Мастера. – М., 2002.

1.6 Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века. – М., 1997.

2 Усова, М.Т. История зарубежного искусства / М.Т. Усова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859 – ISBN 978-5-7782-1945-8. – Текст : электронный.
Майстровская, М.Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля / М.Т. Майстровская. — Москва : Прогресс-Традиция, 2018. — 680 с. — ISBN 978-5-89826-508-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102182

Попова, Н.С. История искусств : учебно-методическое пособие / Н.С. Попова, Е.Н. Черняева. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 143 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79406

Бураченко, А. И. История искусств (история театра и кино): учебное пособие / А. И. Бураченко. — Кемерово: КемГИК, 2018. — 48 с.

Паниотова, Т. С. (под ред.). Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: учебное пособие / Т. С. Паниотова (под ред.). — 8-е изд., стер. — С.-Петербург: Планета музыки, 2023. — 456 с.

5.2. Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова:

11 Акимов Н.П. Театральный плакат. – М., 1963.

12 Архейм Р. Визуальное мышление //Зрительные образы: феноменология и эксперимент. – Душанбе, 1973.

13 Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974.

14 Ауэр К., Фрилинг Г. Человек – Цвет – Пространство. Прикладная цвето-психология. – М., 1973.

15 Климова Л.П. Содержательность сценической формы. – Л., 1977.. – Л., 1975. 28.Советские художники театра и кино. – М., 1981.

5. 3. РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

5.3.1. Базы данных и информационные справочные системы:

- Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru:;
- Большая Советская энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
- Современная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/
- Большой энциклопедический словарь https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
- Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/
- Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/
- Постмодернизм. Словарь терминов https://postmodernism.academic.ru/

5.3.2. Информационные образовательные ресурсы

- федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
- электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info
- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com
-

– 6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

–

– 6.1 Информационные технологии

– Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

–

– Таблица - Локальные информационные технологии

– Перечень программного обеспечения

–

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Стандартный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»	
3	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
4	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
5	WEBINAR – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах
	ZOOM - платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

–

– 6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

– Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором, меловая или маркерная доска, USB-флеш-накопитель, распечатки с иллюстративным материалом и тестовыми заданиями

–

– Распределенные информационные технологии

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

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 4) и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.

Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

– с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры.

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в разделе «Структура и содержание дисциплины».

«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом подразумевает выполнение им следующих действий:

– Ознакомление с целями и задачами дисциплины.

– Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента.

– Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины.

– Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине.

– Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, актуальных для конкретного занятия.

– Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по дисциплине.

– Присутствие и творческое участие на лекционных и практических занятиях.

– Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.

– Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.

– Непосредственная подготовка к зачету (экзамену) по дисциплине на основе выданных преподавателем вопросов.

7.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Студентам необходимо:

перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

7.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

7.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из

психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

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

«__» _____ 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.В.03. **«ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ В САДОВО-ПАРКОВОМ ИСКУССТВЕ»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Очно-заочная форма обучения
Курс 1
Семестр 1

	Очно-заочная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,1
Практические занятия	68	1,9
Самостоятельная работа	36	1,0
Контроль		
Форма аттестации Зачет с оценкой: 1сем.		
Всего	108	3,0

Москва, 2024

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС ВО (№562 от 15.06.2017 г) по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств» программа подготовки «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды».
Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол от 16.04.2024 г. № 19

Срок действия программы: 2024-2026 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н.Бертяева

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета РГХПУ им. С.Г. Строганова от 16 мая 2024 г. №7

Председатель комиссии,
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В.Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Садово-парковое искусство» является дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 1 семестре. Трудоемкость дисциплины: **3 ЗЕ / 108 часов**, в том числе **72** часа – контактная работа с преподавателем, **36** часов – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Методология научного процесса, Современный литературно-художественный процесс, История кино и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Искусство экспозиционного ансамбля, Критика и рецензирование в художественном процессе и др.

1.2.Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют реферат.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации – оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения реферата), посещаемость и промежуточной аттестации (зачет с оценкой).

1.3. Цель освоения дисциплины: дать представление об этапах формирования ансамблей садов и парков, характере их связи с архитектурой; основах формообразования в садово-парковом искусстве.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

Дисциплина направлена на формирование компетенции и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

учно-исследовательская деятельность	ПК-2 комплексно решать задачи анализа и атрибуции произведения искусства, рассматривать его в социальном, культурном и историческом контексте, интерпретировать его как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств;	
	ПК-2.1.	**Знает**: Междисциплинарные подходы к анализу произведения искусства
	ПК-2.2.	**Умеет:** Умеет интерпретировать произведение искусства как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств
	ПК-2.3.	**Владеет** Методикой анализа произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, в том числе с использованием литературных источников
учно-исследовательская деятельность	ПК-3 – способность выполнять функции научного консультанта, осуществлять функции по сохранению, изучению и пропаганде художественного наследия	
	ПК-3.1.	**Знает:** Основы хранительской и экспертной работы в области искусства
	ПК-3.2.	**Умеет:** Изучать и сохранять объекты культурного наследия
	ПК-3.3.	**Владеет:** Методикой изучения и пропагандирования художественного наследия и достижений мирового искусства, проведения научных консультаций

1.5.Объем дисциплины

Форма обучения	Очно-заочная				
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.	5 сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	**3**				
часы:	**108**				
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	**72**				
Лекции (ЛК)	**4**				
Практические занятия (ПЗ)					
Семинарские занятия (СЗ)	**68**				
Лабораторные работы (ЛР)					
Консультации					

	Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	**зачет**				
Самостоятельная работа (СРС)		**36**				
	Курсовой проект (КП)					
	Курсовая работа (КР)					
	Расчетно-графическая работа (РГР)					
	Графическая работа (ГР)					
	Реферат (Р)					
	Домашняя работа (ДР)					
	Творческая работа (клаузура)					
	Подготовка к контрольной работе					
	Подготовка к экзамену, зачету					
	Другие виды самостоятельной работы					

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	**Раздел, тема, содержание дисциплины**
Раздел 1.	**Основные принципы ведения НИР**
Тема 1.	Сады и парки как объект искусства.
Тема 2.	Теоретическая программа садово-паркового ансамбля, вопросы семантики, создание образа.
Тема 3.	Сложение синтеза пространства парка и архитектуры.
Тема 4.	Связь садово-паркового искусства и литературы, музыки, поэзии, живописи.
Тема 5.	Сады древнего мира – Египет, Ассирия, Вавилон, Древняя Персия.
Тема 6.	Сады античной Греции и Рима.
Тема 7.	Сады средневековья, связь с религиозными образами, канон, семантика, структура - Византия, Европа.
Тема 8.	Мавританские средневековые сады и сады исламской культуры на ближнем востоке – Магриб, Иран, Испания.
Тема 9.	Средневековые сады Индии и Юго-Восточной Азии, специфика философии, иной композиционно-образный язык.
Тема 10.	Пейзажные сады и парки Китая. От древности до современности.

Тема 11.	Японское садово-парковое искусство, периоды, отличия, эволюция, стили садов, и связь с архитектурой и интерьером.
Тема 12.	Сады эпохи раннего Возрождения в Италии. Появление композиции террасного парка и ее особенности.
Тема 13.	Садово-парковые ансамбли позднего Возрождения – Италия, Франция, Германия, Чехия. Изменение контекста сада и эволюция функционального значения. Маньеризм в парках.
Тема 14.	Садово-парковые ансамбли барокко и классицизма XVII века. Сложение типа регулярного парка во Франции. Примеры ансамблей Германии, Голландии, Англии.
Тема 15.	Сложение английского пейзажного парка XVIII века. Влияние китайского садово-паркового искусства и стиля рококо на сложение нового образного строя.
Тема 16.	Садово-парковое искусство сентиментализма. Отличительные особенности стиля от романтизма или английского пейзажного парка.
Тема 17.	Сады и парки европейского романтизма – Португалия, Англия, Германия.
Тема 18.	Сады и парки России, начиная с первых регулярных примеров сложения ансамблей XVII века, нововведения XVIII, всплеск развития ландшафтной архитектуры второй половины XVIII века. Парки XIX века.
Тема 19.	Стиль эклектика в садово-парковом искусстве. Специфика новых форм, конструкций, оранжереи.
Тема 20.	Стиль символизм в садах и связь этого периода с изобразительным искусством, поэзией и литературой. Отражение в садах развития вербального искусства.
Тема 21.	Общественные сады и парки конца XIX – начала XX века – Америки, России, Франции, Англии.
Тема 22.	Сады в первой половине XX века, изменение структуры, назначения, снижение уровня семантических программ и аллегорических концепций.
Тема 23.	Садово-парковое искусство и ландшафтная архитектура второй половины XX века и современности. Ленд-арт, зеленая архитектура, концепции город-сад, и т. д.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Семестр	Содержание работы	Виды и формы работы, час				Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа		
		Лекции	Лабораторные	Семинарские			

	История эволюции садово-паркового искусства						
	Тема 1. Сады и парки как объект искусства.	1					
	Тема 2. Теоретическая программа садово-паркового ансамбля, вопросы семантики, создание образа.	1					
	Тема 3. Сложение синтеза пространства парка и архитектуры.	1		2			
	Тема 4. Связь садово-паркового искусства и литературы, музыки, поэзии, живописи.	1					
	Тема 5. Сады древнего мира – Египет, Ассирия, Вавилон, Древняя Персия.			2	1		
	Тема 6. Сады античной Греции и Рима.			2	1		Рубежный контроль
	Тема 7. Сады средневековья, связь с религиозными образами, канон, семантика, структура – Византия, Европа.			4	2		
	Тема 8. Мавританские средневековые сады и сады исламской культуры на ближнем востоке – Магриб, Иран, Испания.			4	2		
	Тема 9. Средневековые сады Индии и Юго-Восточной Азии, специфика философии, иной композиционно-образный язык.			4	2		
	Тема 10. Пейзажные сады и парки Китая. От древности до современности.			4	2		
	Тема 11. Японское садово-парковое искусство, периоды, отличия, эволюция, стили садов, и связь с архитектурой и интерьером.			4	2		
	Тема 12. Сады эпохи раннего Возрождения в Италии. Появление композиции террасного парка и ее особенности.			4	2		Рубежный контроль
	Тема 13. Садово-парковые ансамбли позднего Возрождения – Италия, Франция, Германия, Чехия. Изменение контекста сада и эволюция функционального значения. Маньеризм в			4	2		

	парках.						
	Тема 14. Садово-парковые ансамбли барокко и классицизма XVII века. Сложение типа регулярного парка во Франции. Примеры ансамблей Германии, Голландии, Англии			4	2		
	Тема 15. Сложение английского пейзажного парка XVIII века. Влияние китайского садово-паркового искусства и стиля рококо на сложение нового образного строя.			4	2		
	Тема 16. Садово-парковое искусство сентиментализма. Отличительные особенности стиля от романтизма или английского пейзажного парка.			4	2		Рубежный контроль
	Тема 17. Сады и парки европейского романтизма – Португалия, Англия, Германия.			4	2		
	Тема 18. Сады и парки России, начиная с первых регулярных примеров сложения ансамблей XVII века, нововведения XVIII, всплеск развития ландшафтной архитектуры второй половины XVIII века. Парки XIX века.			2	4		
	Тема 19. Стиль эклектика в садово-парковом искусстве. Специфика новых форм, конструкций, оранжереи.			2	2		
	Тема 20. Стиль символизм в садах и связь этого периода с изобразительным искусством, поэзией и литературой. Отражение в садах развития вербального искусства.			2	2		
	Тема 21. Общественные сады и парки конца XIX – начала XX века – Америки, России, Франции, Англии.			2	2		Рубежный контроль
	Тема 22. Сады в первой половине XX века, изменение структуры, назначения, снижение уровня семантических программ и аллегорических концепций.			2	2		
	Тема 23. Садово-парковое искусство и ландшафтная архитектура второй половины XX века и современности. Ленд-арт, зеленая архитектура, концепции город-сад, и т. д.			2	2		Рубежный контроль
				2			зачет
	Итого за 1 семестр контроль: *зачет с*						

	оценкой						
	Итого по дисциплине	**4**		68	36	**108**	

3.2. Другие виды занятий :не предусмотрено

3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1.Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ): не предусмотрено

3.3.2.Примерный перечень тем расчетно-графических работ: не предусмотрено

3.3.3.Примерный перечень тем графических работ: не предусмотрено

3.3.4.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ): не предусмотрено

3.3.5.Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: не предусмотрено

3.3.6.Примерная тематика клаузур: не предусмотрено

3.3.7.Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	езентации	ловая или ролевая игра	дактические игры	йс-технологии	ртфолио	бота в команде	льно-рейтинговая система	мпьютерное тестирование	облемные лекции	хнологии самооценки	угие методы и приемы кие)
Раздел 1. История эволюции садово-паркового искусства											
Тема 1. Сады и парки как объект искусства.							*				

Тема 2. Теоретическая программа садово-паркового ансамбля, вопросы семантики, создание образа.							*				
Тема 3. Сложение синтеза пространства парка и архитектуры.							*				
Тема 4. Связь садово-паркового искусства и литературы, музыки, поэзии, живописи.							*				
Тема 5. Сады древнего мира – Египет, Ассирия, Вавилон, Древняя Персия.							*				
Тема 6. Сады античной Греции и Рима.							*				
Тема 7. Сады средневековья, связь с религиозными образами, канон, семантика, структура – Византия, Европа.							*				
Тема 8. Мавританские средневековые сады и сады исламской культуры на ближнем востоке – Магриб, Иран, Испания.							*				
Тема 9. Средневековые сады Индии и Юго-Восточной азии, специфика философии, иной композиционно-образный язык.							*				
Тема 10. Пейзажные сады и парки Китая. От древности до современности.							*				
Тема 11. Японское садово-парковое							*				

искусство, периоды, отличия, эволюция, стили садов, и связь с архитектурой и интерьером.											
Тема 12. Сады эпохи раннего Возрождения в Италии. Появление композиции террасного парка и ее особенности.							*				
Тема 13. Садово-парковые ансамбли позднего Возрождения – Италия, Франция, Германия, Чехия. Изменение контекста сада и эволюция функционального значения. Маньеризм в парках.							*				
Тема 14. Садово-парковые ансамбли барокко и классицизма XVII века. Сложение типа регулярного парка во Франции. Примеры ансамблей Германии, Голландии, Англии. 1.							*				
Тема 15. Сложение английского пейзажного парка XVIII века. Влияние китайского садово-паркового искусства и стиля рококо на сложение нового образного строя.							*				
2.Тема 16. Садово-парковое искусство сентиментализма. Отличительные особенности стиля от романтизма или английского пейзажного парка.							*				

Тема 17. Сады и парки европейского романтизма – Португалия, Англия, Германия.							*				
Тема 18. Сады и парки России, начиная с первых регулярных примеров сложения ансамблей XVII века, нововведения XVIII, всплеск развития ландшафтной архитектуры второй половины XVIII века. Парки XIX века.							*				
1. Тема 19. Стиль эклектика в садово-парковом искусстве. Специфика новых форм, конструкций, оранжереи.							*				
Тема 20. Стиль символизм в садах и связь этого периода с изобразительным искусством, поэзией и литературой. Отражение в садах развития вербального искусства.							*				
3. Тема 21. Общественные сады и парки конца XIX – начала XX века – Америки, России, Франции, Англии.							*				
Тема 22. Сады в первой половине XX века, изменение структуры, назначения, снижение уровня семантических программ и аллегорических концепций.							*				
Тема 23. Садово-парковое искусство и ландшафтная							*				

архитектура второй половины XX века и современности. Ленд-арт, зеленая архитектура, концепции город-сад, и т. д.											

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература
Основная литература:

Соловьев Н. К. История современного интерьера / Соловьев Н. К.; Моск. гос. худож.-пром. ун-т им. С. Г. Строганова. - М. : Сварог и К, 2004.
Филл Ш., Филл П. Шедевры. Живопись, архитектура, дизайн – М:КоЛибри, 2021.
Форти А. "Объекты желания" М: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2021.
Аронов В. Р. Дизайн в культуре XX века. 1945-1990 - М: Издатель Дмитрий Аронов, 2013.
Соловьев Н.К., Майстровская М.Т., Турчин В.С., Дажина В.Д. Всеобщая история интерьера. – М: Эксмо, 2013.

5.2. Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова:

Кес Д. Стили мебели. – М: Издательство В. Шевчук, 2022.

Лаврентьев А. Н. "История дизайна: Учебное пособие" - М: Гардарики, 2007.

Уилкинсон Ф. Шедевры мирового дизайна. – М: Эксмо, 2014.

Матюнина Д. С. История интерьера. – М: Академический проект, 2019.

5. 3. РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

5.3.1. Базы данных и информационные справочные системы:

– Большая Советская энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/

– Современная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/

– Большой энциклопедический словарь https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/

– Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/

– Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/

5.3.2. Информационные образовательные ресурсы

− федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
− электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info
− электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com
–

− 6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

–

− 6.1 Информационные технологии

− Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий
–
− Таблица - Локальные информационные технологии
− Перечень программного обеспечения
–

№п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
	Стандартный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
	Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»	
	Программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
	Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
	WEBINAR – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах
	ZOOM - платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

–

− 6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

− Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором, меловая или маркерная доска, USB-флеш-накопитель, распечатки с иллюстративным материалом и тестовыми заданиями

–

− **Распределенные информационные технологии**

Группа	Наименование
иблиотеки и образовательные ресурсы ГХПА им. С.Г. Строганова	лектронная библиотека МГХПА им. С.Г. Строганова tps://mghpu.ru/library
	лектронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ tps://e.lanbook.com/
	рт-портал на сайте МГХПА им. С.Г. Строганова t.biblioclub.ru

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 4) и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);
- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);
5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:
– с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры.
Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в разделе «Структура и содержание дисциплины».
«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом подразумевает выполнение им следующих действий:
– Ознакомление с целями и задачами дисциплины.
– Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента.
– Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины.
– Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины.
– Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине.
– Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины.
– Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, актуальных для конкретного занятия.
– Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по дисциплине.
– Присутствие и творческое участие на лекционных и практических занятиях.
– Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.
– Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.
– Непосредственная подготовка к зачету (экзамену) по дисциплине на основе выданных преподавателем вопросов.

7.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Студентам необходимо:
перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

7.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

7.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или,

при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

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

«__» _____ 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.В.04. **«ИСТОРИЯ КОСТЮМА И МОДЫ»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Очно-заочная форма обучения
Курс 1,2
Семестр 2,3

	Очно-заочная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	1,0
Практические занятия	36	1,0
Самостоятельная работа	72	2,0
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 2 сем. Зачет с оценкой: 3 сем.		
Всего	144	4,0

Москва, 2024

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС ВО (№562 от 15.06.2017 г) по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств» программа подготовки «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды».

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

профессор, д.и. _____ Р.Р.Мусина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол от 16.04.2024 г. № 19

Срок действия программы: 2024-2026 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н.Бертяева

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета РГХПУ им. С.Г. Строганова от 16 мая 2024 г. №7

Председатель комиссии,
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В.Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История костюма и моды» является дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается во 2 и 3 семестрах. Трудоемкость дисциплины: **4 ЗЕ / 144 часа**, в том числе **72** часа – контактная работа с преподавателем, **72** часа – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: История кино, Музейное и галерейное дело, Проблемы взаимодействия литературы и искусства и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Стилистические направления в ДПИ XX века, Искусство экспозиционного ансамбля и др.

1.2.Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют реферат.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации – оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения реферата), посещаемость и промежуточной аттестации (экзамен).

1.3. Цель освоения дисциплины: дать будущим искусствоведам знания по истории зарубежного и отечественного костюма и моды в контексте мировых историко-культурных и художественных процессов, показать разнообразие традиций и стилевых проявлений в этом актуальном искусстве, научить студентов анализу самобытных национальных и авангардных явлений.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

Дисциплина направлена на формирование компетенции и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

Научно-исследовательская деятельность	ПК-1 Способность проводить научные исследования в области истории искусства и оформлять их результаты	
	ПК-1.1.	**Знает**: Основные этапы научного исследования и методы их проведения
	ПК-1.2.	**Умеет:** работать с литературой, анализировать, определять проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, выделять главное, выявлять противоречия и делать выводы
	ПК-1.3.	**Владеет** навыками поэтапного планирования и осуществления собственной научной деятельности
Художественно-творческая деятельность	ПК-4 способность самостоятельно разрабатывать научную концепцию художественного проекта	
	ПК-4.1.	**Знает:** Методику разработки концепции художественного проекта
	ПК-4.2.	**Умеет:** осуществлять отбор произведений искусства для выставки или проекта, вести кураторскую работу в сфере культуры и искусства
	ПК-4.3.	**Владеет:** владеет навыками создания авторского искусствоведческого текста для публикации в профессиональной и научно-популярной литературе

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения				
	Очно-заочная				
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.	5 сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:		**2**	2		
часы:		**72**	72		
Контактная работа с преподавателем (всего часов):					
Лекции (ЛК)		18	18		
Практические занятия (ПЗ)		18	18		
Семинарские занятия (СЗ)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Консультации					

	Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен		зачет	Зачет с оценкой		
Самостоятельная работа (СРС)			**36**	36		
	Курсовой проект (КП)					
	Курсовая работа (КР)					
	Расчетно-графическая работа (РГР)					
	Графическая работа (ГР)					
	Реферат (Р)					
	Домашняя работа (ДР)					
	Творческая работа (клаузура)					
	Подготовка к контрольной работе					
	Подготовка к экзамену, зачету					
	Другие виды самостоятельной работы					

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины
Тема 1.	**Введение в дисциплину.** Цели и задачи изучения материала, специфика предмета «История костюма и моды». Основные термины и понятия. Степень изученности проблемы, литература. Искусство костюма как часть ДПИ. Общие законы ДПИ и специфические особенности искусства костюма. Практическое и семантическое в традиционном костюме народов мира. Одежда и ее социальный аспект.
	Раздел 1. История отечественного костюма
Тема 2.	**Русский традиционный костюм.** Сложение русского традиционного костюма в результате процессов формирования русского этноса. Связь народного костюма с локальной культурой. Региональные особенности костюма. Сложение четырех типов русского женского костюма: «с поневой». «с сарафаном», «с юбкой-андараком, «с кубельком», их бытование на территории России. Северорусский и южнорусский женский костюм. Виды и характер убранства комплекса. Завершенность комплекса женской одежды: костюм, головной убор, обувь. Составные народной мужской одежды. Единство древнерусского костюма в социальном бытовании. Символика образов в декоре. Социальные черты народного костюма. Социальный костюм 18-19 вв. Купеческий, городской, дворянский. Стилевые основы и модные тенденции в городской дворянской одежде.
Тема 3.	**Традиционный костюм народов России. Финноугорские традиции в костюме.** Финно-угорские традиции - наиболее древние в отечественном

	традиционном искусстве. Ханты, саамы, ненцы, манси, марийцы, удмурты, мордва, эстонцы и др. Отличительные особенности в комплексе одежды и его декоре, в котором преобладали выразительные построения геометрического орнамента. Влияния финноугорских традиций на традиционный русский костюм в местах соприкосновения культур (например, в Рязанском народном искусстве).
Тема 4.	**Костюм народов Поволжья.** Культура марийского, удмуртского, мордовского костюма и ее глубинные финно-угорские корни. Своеобразие костюмных комплексов, национальный колористический строй, приемы и выразительность декора. Символика образов.
Тема 5.	**Мусульманский костюм.** Регионы бытования мусульманской культуры в России – Поволжье, Центр, Сибирь, Северный Кавказ, Крым. Характер и строй костюмного комплекса, особенности декора. Преобладание растительного декора в вышивке. Рассматривается на примере татарского костюма в комплексе с особенностями вышитого декора, мозаичной обувью (ичиги), украшениями и др. Самобытный вариант представляет костюм крымских татар, позволяющий отметить высокий уровень распространенных ремесел.
Тема 6.	**Особенности кавказского традиционного костюма.** Символика и образ женского и мужского костюмного комплекса. Роль орнаментальной культуры в декоре. Соединение языческой и мусульманской культур. Национальные черты в костюмном комплексе мусульманских народов Северного Кавказа.
Тема 7.	**Костюм степных народов.** Костюм народов Калмыкии, Башкортостана, Южного Урала и Зауралья. Основные материалы. Отличие костюмного комплекса от культуры костюма оседлых народов.
	Раздел 2. История костюма народов мира.
Тема 8.	**Костюм древних народов.** Рассматривается процесс формирования одежды на примере древних цивилизаций – Египта, Вавилона и др. Практическая функция и эстетическое решение (характер кроя, материалы, украшения). Привлекаются примеры из скульптуры, росписей.
Тема 9.	**Античный костюм.** Костюмный комплекс Эгейского мира, Греции и Рима. Его связь с мировоззренческими установками общества. Демократическая основа греческого и имперский стиль римского костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Виды тканей, их декор, украшения.
Тема 10.	**Византийский костюм.** На стыке культур**.** Церемониальность, декоративное богатство в одежде. Сложение средневековых черт – конструктивное решение и красота драпировок. Роль украшений в костюме, роль цвета. Изысканность тканей, их характерный декор.
Тема 11.	**Традиционный костюм народов Дальнего Востока.**

	Самобытный крой, формы, эстетика костюма народов Дальнего Востока – Китая, Кореи, Японии. Социальное бытование костюмного комплекса. Одежда, обувь, аксессуары.
Тема 12.	**Мусульманский костюм.** Каноничность мусульманского костюма, выраженная в деталях, крое, так и в цвете. В лекции рассматриваются оригинальные моменты, сформировавшиеся в период раннего сложения такого типа одежды, а в дальнейшем получили развитие в ряде национальных культур.
Тема 13.	**Европейский средневековый костюм.** Европейский костюмный комплекс Средневековья является частью культуры своего времени. Соединение племенной культуры с античной и византийской дало оригинальное соединение, послужило усилению как духовности, так и декоративности в ДПИ. Отмечается эволюция в костюмном комплексе, нарастание эстетического элемента. Роль украшений в костюме.
Тема 14.	**Костюм Возрождения.** Гуманистический строй костюма Ренессанса. Новый крой, новый образ. Гармония всех составляющих. Разнообразие решений, цветность, преобладание насыщенных зеленых и винно-красных оттенков. Дорогие ткани – шелк, бархат, парча, вышитый декор, кружевные элементы. Развитие ткачества.
Тема 15.	**Костюм барокко и рококо.** Декоративность решения мужского и женского костюма периода барокко. Роль в костюме аксессуаров – вышитых, кружевных деталей. Костюм рококо.
Тема 16.	**Костюм классицизма и ампира.** Первенство Англии в области моды. Изменение силуэта костюма и аксессуаров. Подражание античности. Стремление к простоте и естественности.
Тема 17.	**Костюм эклектики.** Апофеоз лжестилей. Свобода выбора и свобода трактовок стиля. Демократические тенденции и утрата канонов.
Тема 18.	**Костюм модерна.** Элегантный стиль, отрицающий эклектику. Поиски новых форм.
Тема 19.	**Костюм ар деко.** Сохранение тяги к панэстетизму. Вторая стадия процессов, происходивших в модерне. Жесткость XX века. Модные дома: «Поль Пуаре», «Жан Пату», «Шанель», «Ланвен», «Люсьен Лелонг», «Нина Риччи», «Жан Рени», дом меховой моды «Жак Хейм», «Роша», «Жак Дусе», «Мадлен Вионне», «Сестры Калло», «мадам Пакен», «Люсиль».
	Раздел 3. Мода XX века
Тема 20.	**Сложение индустрии моды.** Процессы, происходившие в парижской моде 18-19 вв. «Для Франции мода – то же самое, что для Испании золотые прииски в Перу» (Кольбер). Модистки. Роза Бэртен – «министр моды». Рождение художника высокой моды. Пошив по типовым меркам. Кутюрье становился законодателем для

	обширной массы людей. Бальзак «Трактат об элегантной жизни». Влияния английской моды. Ч.Ф.Ворт – создатель парижской моды.
Тема 21.	**Персоналии великих модельеров первой половины XX века.** Ч.Ф. Ворт, Ж.Ф.Ворт, Ж.Дусе, П.Пуаре, К.Шанель, Э.Скиапарелли, М.Вионне, Ж.Ланвен, К.Диор, Ж. Фат, Л.Лелонг.
Тема 22.	**Стилевая эволюция моды второй половине XX века.** Постмодернизм и направления в моде. Проводники новых идей - Ю.Живанши, К. Баленсиага, Д. Версаче, Дольче и Габбана и др.
Тема 23.	**Отечественная мода 19-20 вв.** Портнихи, белошвейки, модельеры. Формирование модного направления Журналы мод, создание Дома моды, попытки создания индустрии. Имена: Н.Ламанова, В.Аралова, Т. Осьмеркина, В.Зайцев и др.
Тема 24.	**Знаменитые модели 20 века.** Музы кутюрье - Сьюзи Паркер, Дориан Ли, Мяо Бин Си, Твигги, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Наоми Кембелл, Клаудиа Шиффер, Ева Герцигова, Наталья Водянова, Мила Йовович, Регина Збарская, Мила Романовская, Галина Миловская, Лека, Елена Метелкина. Эволюция творческих подходов.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Семестр	Содержание работы	Виды и формы работы, час				Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа		
		Лекции	Лабораторные	Практические			
4	**Тема 1. Введение в дисциплину.**	2				2	
	Раздел 1. История отечественного костюма						
	Тема 2. Русский традиционный костюм.	2			1	3	
	Тема 3.Традиционный костюм народов России. Финноугорские традиции в костюме.			2	1	3	
	Тема 4.Костюм народов Поволжья.			2	1	3	
	Тема 5.Мусульманский костюм.			2	1	3	

	Тема 6.Особенности кавказского традиционного костюма.			2	1	3	
	Тема 7.Костюм степных народов.			2	1	3	Рубежный контроль
	Раздел 2. История костюма народов мира.						
	Тема 8. Костюм древних народов.			2	1	3	
	Тема 9. Античный костюм.			2		2	
	Тема 10.Византийский костюм.			2	1	3	
	Тема 11.Традиционный костюм народов Дальнего Востока.			2		2	
	Тема 12.Мусульманский костюм.			2		2	
	Тема 13.Европейский средневековый костюм.			2	1	3	
	Тема 14.Костюм Возрождения.			2		2	
	Тема 15. Костюм барокко и рококо.			2		2	
	Тема 16.Костюм классицизма и ампира.			2		2	
	Тема 17.Костюм эклектики.			2		2	
	Тема 18.Костюм модерна.			2		2	
	Тема 19.Костюм ар деко.			2	1	3	Рубежный контроль Реферат
	Раздел 3. Мода XX века.						
	Тема 20.Сложение индустрии моды.	1		2	1	4	
	Тема 21.Персоналии великих модельеров первой половины XX века.			2	1	3	
	Тема 22.Стилевая эволюция моды второй половине XX века.	2		2	1	5	
	Тема 23.Отечественная мода 19-20 вв.	2		2	1	5	
	Тема 24.Знаменитые модели 20 века.	2		2	1	5	
	Итого за 4 семестр контроль: *экзамен*					27	
	Итого по дисциплине	**11**		**44**	**15**	**97**	

3.2. Другие виды занятий: не предусмотрено

3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1.Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ):не предусмотрено

3.3.2.Примерный перечень тем расчетно-графических работ:не предусмотрено

3.3.3.Примерный перечень тем графических работ: не предусмотрено

3.3.4.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) :

- Костюм как часть духовной и материальной культуры. Примеры на выбор.
- Творчество В. Юдашкина.
- Русский стиль в европейской моде.
- Русский с современном моделировании.
- Костюм и аксессуары: целостность образа (одежда, украшения, обувь, головные уборы, фирменные духи).
- Надежда Ламанова: на перекрестке времени и творческих интересов (стиль модерн, советская стиль, сценические костюмы).
- Образ времени в моде «Оттепели».
- Вера Аралова. Монографическое исследование.
- Модель: муза кутюрье и воплощение образа времени.
- Современная российская мода: аналитический срез.

3.3.5.Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: не предусмотрено

3.3.6.Примерная тематика клаузур: не предусмотрено

3.3.7.Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3.

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные лекции	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Тема 1. Введение в дисциплину.	*						*				
Раздел 1. История отечественного костюма											
Тема 2. Русский традиционный костюм.	*						*				
Тема 3.Традиционный костюм народов	*						*				

России. Финноугорские традиции в костюме.											
Тема 4.Костюм народов Поволжья.	*						*				
Тема 5.Мусульманский костюм.	*						*				
Тема 6.Особенности кавказского традиционного костюма.	*						*				
Тема 7.Костюм степных народов.	*						*				
Раздел 2. История костюма народов мира.	*						*				
Тема 8. Костюм древних народов.	*						*				
Тема 9. Античный костюм.	*						*				
Тема 10.Византийский костюм.	*						*				
Тема 11.Традиционный костюм народов Дальнего Востока.	*						*				
Тема 12.Мусульманский костюм.	*						*				
Тема 13.Европейский средневековый костюм.	*						*				
Тема 14.Костюм Возрождения.	*						*				
Тема 15. Костюм барокко и рококо.	*						*				
Тема 16.Костюм классицизма и ампира.	*						*				
Тема 17.Костюм эклектики.	*						*				
Тема 18.Костюм	*						*				

модерна.											
Тема 19.Костюм ар деко.	*						*				
Раздел 3. Мода XX века.	*						*				
Тема 20.Сложение индустрии моды.	*						*				
Тема 21.Персоналии великих модельеров первой половины XX века.	*						*				
Тема 22.Стилевая эволюция моды второй половине XX века.	*						*				
Тема 23.Отечественная мода 19-20 вв.	*						*				
Тема 24.Знаменитые модели 20 века.	*						*				

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература

1. Ванькович С. Костюм в плену эклектики. Архитектурно-стилистические ассоциации. М., 2015.
2. Васильев А. Судьбы моды. М., 2016.
3. Васильев А. Этюды о моде и стиле. М., 2015.
4. Калашникова Н.М. Всем богам по сапогам – СПБ, 2014.
5. Калашникова Н.М. Запон-занавеска-фартук – СПб, 2013.
6. Калашникова Н.М. Пояса со словесами. Коллекция поясов Российского Этнографического музея – СПб., 2014.
7. Теория моды. Ежегодник – М.: НЛО, 2011-2016
8. Усова, М.Т. История зарубежного искусства / М.Т. Усова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859 (дата обращения: 19.11.2019). – ISBN 978-5-7782-1945-8. – Текст : электронный.
9. Шерман, М. В. История костюма и прически от древности до начала XX в.: учебное пособие / М. В. Шерман. — Екатеринбург: ЕАСИ, 2019. — 201 с.

10. Виниченко, И. В. История костюма и моды: учебное пособие: в 3 частях / И. В. Виниченко. — Омск: ОмГТУ, 2020 — Часть 1: Костюм древних цивилизаций — 2020. — 155 с.
11. Сидоренко, Е. В. Стиль и мода в дизайне костюма: монография / Е. В. Сидоренко. — М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 204 с.
12. История русского костюма: учебное пособие / составитель Т. Ю. Благова. — Благовещенск: АмГУ, 2019. — 61 с.
13. История костюма: учебно-методическое пособие / составители З. И. Воронова, Р. М. Васильева. — Чебоксары: ЧГИКИ, 2018. — 23 с.
14. Геращенко, В. П. Костюм Московской Руси IV-XVII вв.: учебное пособие / В. П. Геращенко. — Кемерово: КемГИК, 2006. — 76 с.

5.2. Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова:

1. Божьева Н. Русский орнамент в вышивке: традиция и современность – М.: Северный паломник, 2008.
2. Бродель Ф. Структуры повседневности – М., 1986.
3. Бруард К. Модный Лондон. Одежда и современный мегаполис –М.: НЛО, 2016.
4. Брун В., Тильке М. Всеобщая история костюма. От древности до Нового времени – Москва.: Эксмо, 2005.
5. Васильев А. Детская мода Российской империи – М., 2013.
6. Васильев А. Я сегодня в моде. Сто ответов на все вопросы о моде и о себе –М., 2013.
7. Горбачева Л.М. Костюм XX века. От Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. М.: ГИТИС, 1996.
8. Делэ К. Одинокая Шанель – М.: Слово, 2016.
9. Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт 18-19 вв. – М.: Слово, 2002.
10. Комиссаржевский Ф. История костюма – М.: Астрель, Аст, Люкс. 2005.
11. Мерцалова М.Н. История костюма – М.: Искусство, 1972.
12. Art Deco Jewelry. Modernist Masterworks and their Makers – Thames & Hudson, 2009.
13. Essential Art Feco – Boston, New York, London, 2002.

5. 3. РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

5.3.1. Базы данных и информационные справочные системы:

- Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru:;
- Большая Советская энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
- Современная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/
- Большой энциклопедический словарь https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
- Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/
- Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/
- Постмодернизм. Словарь терминов https://postmodernism.academic.ru/

- http://www.wam.ac.uk/
- Музей Виктории и Альберта
- http://www.lesartsdecoratifs.fr/
- Музей прикладного искусства. Париж
- http://www.vmdpni.ru/
- Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства
- http://www.photo.rmn.fr/
- база данных по музеям Франции;
- http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
- «Джоконда» база данных по произведениям искусства в коллекциях музеев Франции;
- http://www.hermitagemuseum.org/
- Государственный Эрмитаж
- Русский музей

5.3.2. Информационные образовательные ресурсы

- федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
- электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info
- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com

6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Таблица - Локальные информационные технологии

Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Стандартный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»	
3	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
4	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
5	WEBINAR – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах
	ZOOM - платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

Распределенные информационные технологии

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

6.2 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используется учебная аудитория с соответствующей инфраструктурой.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении

самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 4) и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

– с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры.

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в разделе «Структура и содержание дисциплины».

«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом подразумевает выполнение им следующих действий:

– Ознакомление с целями и задачами дисциплины.

– Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента.

– Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины.

– Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине.

– Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, актуальных для конкретного занятия.

– Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по дисциплине.

– Присутствие и творческое участие на лекционных и практических занятиях.

– Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.

– Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.

– Непосредственная подготовка к зачету (экзамену) по дисциплине на основе выданных преподавателем вопросов.

7.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Студентам необходимо:

перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

7.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

7.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с

ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

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

«__» _____ 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.В.05. **«КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ АНСАМБЛЕЙ РОССИИ**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»

Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»

Квалификация выпускника: магистр

Очно-заочная форма обучения

Курс 3

Семестр 5

	Очно-заочная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	11	0,3
Практические занятия	11	0,3
Самостоятельная работа	50	1,4
Контроль	-	
Форма аттестации Зачет: 4 сем.		
Всего	72	2,0

Москва, 2024

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС ВО (№562 от 15.06.2017 г) по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств» программа подготовки «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды».

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

Доцент, к.культурологии _____ К.А.Соловьев

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол от 16.04.2024 г. № 19

Срок действия программы: 2024-2026 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н.Бертяева

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета РГХПУ им. С.Г. Строганова от 16 мая 2024 г. №7

Председатель комиссии,
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В.Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы формирования архитектурных ансамблей России» является дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 5 семестре. Трудоемкость дисциплины: **2 ЗЕ / 72часа**, в том числе **22** часа – контактная работа с преподавателем, **50 часов** – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Стилистические направления в ДПИ XX века, Искусство экспозиционного ансамбля, Пространственное искусство в мировой художественной культуре и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для написания выпускной квалификационной работы.

1.2.Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации – оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях), посещаемость и промежуточной аттестации (зачет).

1.3. Целью освоения дисциплины является знакомство студентов-магистров с таким уникальным явлением в русской и культуре, как монастырский ансамбль.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

Дисциплина направлена на формирование компетенции и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

Научно-исследовательская деятельность	ПК-2 комплексно решать задачи анализа и атрибуции произведения искусства, рассматривать его в социальном, культурном и историческом контексте, интерпретировать его как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств;	
	ПК-2.1.	**Знает**: Междисциплинарные подходы к анализу произведения искусства
	ПК-2.2.	**Умеет:** Умеет интерпретировать произведение искусства как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств
	ПК-2.3.	**Владеет** Методикой анализа произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, в том числе с использованием литературных источников
Научно-исследовательская деятельность	ПК-3 – способность выполнять функции научного консультанта, осуществлять функции по сохранению, изучению и пропаганде художественного наследия	
	ПК-3.1.	**Знает:** Основы хранительской и экспертной работы в области искусства
	ПК-3.2.	**Умеет:** Изучать и сохранять объекты культурного наследия
	ПК-3.3.	**Владеет:** Методикой изучения и пропагандирования художественного наследия и достижений мирового искусства, проведения научных консультаций

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения				
	Очно-заочная				
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.	5 сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:					**2**
часы:					**72**
Контактная работа с преподавателем (всего часов):					**22**
Лекции (ЛК)					11
Практические занятия (ПЗ)					11
Семинарские занятия (СЗ)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Консультации					
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен					**зачет**
Самостоятельная работа (СРС)					**50**

	Курсовой проект (КП)					
	Курсовая работа (КР)					
	Расчетно-графическая работа (РГР)					
	Графическая работа (ГР)					
	Реферат (Р)					
	Домашняя работа (ДР)					
	Творческая работа (клаузура)					
	Подготовка к контрольной работе					
	Подготовка к экзамену, зачету					
	Другие виды самостоятельной работы					

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины
Тема 1.	**Введение.** Обзор развития монастырской культуры и ансамблевой архитектуры в исторической ретроспективе развития Древнерусского государства
Тема 2.	**Концептуальные примеры развития монастырского ансамбля в эпоху Древней Руси.** Киево-Печерский монастырь (ныне Киево-Печерская Лавра): формирование, строительство, архитектурный облик, живописное и иконописное наполнение, функционирование. Монастырские комплексы Новгорода: Юрьев (1119г.), Пантелеймонов (1134г.) и Спасо-Преображенский (1198г.). Монастырские комплексы Северо-Восточной и Юго-Западной Руси. Отшельнический и общежительный типы монастырей Древней Руси.
Тема 3.	**Исторические концепции развития монастырей.** Четыре периода развития русских монастырей согласно хронологии И.К.Смолича. Реформы монастырской и церковной жизни. Формирование современной структурной типологии монастырей. Городские монастыри как центры экономической и культурной жизни.
Тема 4.	**Зонирование монастырских территорий.** Концептуальные предпосылки формирования архитектуры храма и монастыря. Символика храма как образа мира. Конструктивная система монастырской архитектуры. Принципы решения внешнего объема и внутренняя структура построек. Декоративное убранство монастырского храма.
Тема 5.	**Структурно-функциональная классификация русских православных монастырей.** Типы городских монастырей. Функциональная специализация монастырей. Классификация монастырей, предложенная П.Н.Зыряновым

	Миссионерские монастыри. Единоверческие монастыри. Исправительные монастыри (монастыри-тюрьмы). «Рабочие» монастыри.
Тема 6.	**Новое функциональное и концептуальное назначение православного монастыря в XIX – XX веках.** Монастыри как идеологическая опора русского государства. Открытие новых и восстановление старых монастырей на протяжении XIX века.
Тема 7.	**Женские монастыри и сестричества в начале XX столетия как пример нового развития монастырских ансамблей.** Исторические и культурные условия духовного развития русского общества в XIX веке. Роль монастырей в духовно-нравственном воспитании Причины увеличения числа женских монастырей в XIX столетии.
Тема 8.	**Монастыри – музеи как новая концепция развития монастырского общежития и типологическая функция.** Городские монастыри как носители духовной культуры. Певческие и иконописные школы, художественные промыслы и производства при монастырях. Формирование нового типа православного монастыря – монастыря-музея. Расширение функций монастыря, изменение смысловых и композиционных значений существования монастыря в городской среде. Монастырь как духовно-социально-культурный центр.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Семестр	Содержание работы	Виды и формы работы, час				Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа		
		Лекции	Лабораторные	Практические			
1	**Тема 1. Введение.**	2		4		6	
	Тема 2. Развитие монастырского ансамбля в эпоху Древней Руси.	2		4	1	7	
	Тема 3. Периодизация развития и типология русских монастырей	2		4	1	7	Рубежный контроль
	Тема 4. Устройство православных монастырей, зонирование монастырских территорий	2		4	1	7	
	Тема 5. Структурно-	2		4	1	7	

	функциональная классификация русских православных монастырей						
	Тема 6. Новое функциональное назначение православного монастыря в XIX – XX веках.	2		4	1	7	Рубежный контроль
	Тема 7. Женские монастыри и сестричества в начале XX столетия как пример нового развития монастырских ансамблей.	2		6	1	7	
	Тема 8. Монастыри – музеи как новая типологическая функция.	4		6	1	11	
	Итого за 1 семестр контроль: *зачет*				2	4	
	Итого по дисциплине	**18**		**36**	**9**	**63**	

3.2. Другие виды занятий: не предусмотрено

3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1.Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ):не предусмотрено

3.3.2.Примерный перечень тем расчетно-графических работ:не предусмотрено

3.3.3.Примерный перечень тем графических работ: не предусмотрено

3.3.4.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) : не предусмотрено

3.3.5.Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: не предусмотрено

3.3.6.Примерная тематика клаузур: не предусмотрено

3.3.7.Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3.

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные лекции	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Тема 1. Введение.	*						*				
Тема 2. Развитие монастырского ансамбля в эпоху Древней Руси.	*						*		*		

Тема 3. Периодизация развития и типология русских монастырей	*						*		*		
Тема 4. Устройство православных монастырей, зонирование монастырских территорий	*						*		*		
Тема 5. Структурно-функциональная классификация русских православных монастырей	*						*		*		
Тема 6. Новое функциональное назначение православного монастыря в XIX – XX веках.	*						*		*		
Тема 7. Женские монастыри и сестричества в начале XX столетия как пример нового развития монастырских ансамблей.	*						*		*		
Тема 8. Монастыри – музеи как новая типологическая функция.	*						*		*		

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература

1. Соловьев К.А. Религиоведение // Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2016.
2. Соловьев К. А. Типология и новые формы православных монастырей Российской Империи на рубеже XIX – XX веков. М.: ДПК – Пресс, 2013.
3. Усова, М.Т. История зарубежного искусства / М.Т. Усова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859 (дата обращения: 19.11.2019). – ISBN 978-5-7782-1945-8. – Текст : электронный.
4. Нащокина, М. В. Русская усадьба конца XIX – начала XX века. Образ и стиль: монография / М. В. Нащокина. — М.: Прогресс-Традиция, 2022. — 536 с.

5. Нащокина, М. В. Античное наследие в русской архитектуре николаевского времени: Его изучение и творческая интерпретация: монография / М. В. Нащокина. — М.: Прогресс-Традиция, 2011. — 646 с.

5.2. Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова:

3. Миронов Г.Е. История государства Российского, М.: Изд. «Книжная палата», 1998.
4. Гордиенко Н.С. Крещение Руси: факты против легенд и мифов. Лениздат, 1986.
5. Горимов М.М., Ляшенко Л.М. История России. От Древней Руси к императорской России», Общество «Знание», 1994.
6. Твердынин, Н.М. Общество и научно-техническое развитие / Н.М. Твердынин ; под ред. Е.Н. Геворкян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2013. – 175 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448212 (дата обращения: 19.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02422-6. – Текст : электронный.
7. Соловьев, Н. К. История русского интерьера / Н. К. Соловьев. — М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2012. — 220 с.
8. Матюнина, Д. С. История интерьера: учебное пособие / Д. С. Матюнина. — М.: Академический Проект, 2020. — 552 с.

5. 3. РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

5.3.1. Базы данных и информационные справочные системы:

- Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru:;
- Большая Советская энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
- Современная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/
- Большой энциклопедический словарь https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
- Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/
- Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/
- Постмодернизм. Словарь терминов https://postmodernism.academic.ru/
- Официальные сайты отечественных музеев
- Сайт ИКОМ России (Международный Совет по музеям) http://icom-russia.com/
- История архитектуры и дизайна Prasugrel.ru.

5.3.2. Информационные образовательные ресурсы

- федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
- электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info
- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com

6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Таблица - Локальные информационные технологии

Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Стандартный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»	
3	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
4	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
5	WEBINAR – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах
	ZOOM - платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором, меловая или маркерная доска, USB-флеш-накопитель, распечатки с иллюстративным материалом и тестовыми заданиями

Распределенные информационные технологии

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

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 4) и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

– с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры.

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в разделе «Структура и содержание дисциплины».

«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом подразумевает выполнение им следующих действий:

– Ознакомление с целями и задачами дисциплины.

– Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента.

– Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины.

– Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине.

– Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, актуальных для конкретного занятия.

– Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по дисциплине.

– Присутствие и творческое участие на лекционных и практических занятиях.

– Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.

– Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.

– Непосредственная подготовка к зачету (экзамену) по дисциплине на основе выданных преподавателем вопросов.

7.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Студентам необходимо:

перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

7.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

7.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным

вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

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
«__» июня 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.В.06. **«НОВЕЙШИЕ КОНЦЕПЦИИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРОВ»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Очно-заочная форма обучения
Курс 2
Семестр 3

	Очно-заочная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	18	0,5
Практические занятия	18	0,5
Самостоятельная работа	36	1,0
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 3 сем.		
Всего	72	2,0

Москва, 2024

Рабочая программа «Новейшие концепции формообразования интерьеров» составлена с учетом требований ФГОС ВО (№562 от 15.06.2017г) по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств» программа подготовки «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды».

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

Доцент, к.и. _____ Цветкова П.О.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол от 16.04.2024 г. № 19

Срок действия программы: 2024-2026 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н.Бертяева

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета РГХПУ им. С.Г. Строганова от 16 мая 2024 г. №7

Председатель комиссии,
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В.Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Новейшие концепции формообразования интерьеров» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана образовательной программы, изучается в 3 семестре. Трудоемкость дисциплины: **2 ЗЕ / 72 часа**, в том числе **36** часов – контактная работа с преподавателем, **36** часов – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Основы научной концепции в современном искусствознании, основы формирования архитектурных ансамблей России, сценографические концепции в театрально - декорационном искусстве и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Искусство экспозиционного ансамбля, стилистические направления в ДПИ XX века и т.д.

1.2.Краткий план построения процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (рубежные аттестации – оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях), посещаемость и промежуточной аттестации (зачет).

1.3. Цель освоения дисциплины: сформировать у магистров представления о современных подходах в создании интерьеров, познакомить с творчеством основных архитекторов и специалистов в области интерьера и их творческими концепциями.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

Дисциплина направлена на формирование компетенции и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

Научно-исследовательская деятельность	ПК-2 комплексно решать задачи анализа и атрибуции произведения искусства, рассматривать его в социальном, культурном и историческом контексте, интерпретировать его как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств	
	ПК-2.1.	**Знает** междисципинарные подходы к анализу произведения искусства
	ПК-2.2.	**Умеет:** Умеет интерпретировать произведение искусства как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств
	ПК-2.3	**Владеет:** Методикой анализа произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, в том числе с использованием литературных источников
Научно-исследовательская деятельность	ПК-3 – способность выполнять функции научного консультанта, осуществлять функции по сохранению, изучению и пропаганде художественного наследия	
	ПК-3.1.	**Знает:** знает основы хранительской и экспертной работы в области искусства;
	ПК-3.2	**Умеет:** изучать и сохранять объекты культурного наследия
	ПК-3.3.	**Владеет:** методикой изучения и пропагандирования художественного наследия и достижений мирового искусства, проведения научных консультаций

1.4. Объем дисциплины

	Форма обучения				
	Очно-заочная				
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.	5 сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:			2		
Часы:			72		
Контактная работа с преподавателем (всего часов):			36		
Лекции (ЛК)			**18**		
Практические занятия (ПЗ)			**18**		
Семинарские занятия (СЗ)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Консультации					
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен					
Самостоятельная работа (СРС)			**36**		
Курсовой проект (КП)					
Курсовая работа (КР)					
Расчетно-графическая работа (РГР)					
Графическая работа (ГР)					
Реферат (Р)					
Домашняя работа (ДР)					
Творческая работа (клаузура)					
Подготовка к контрольной работе					
Подготовка к экзамену, зачету					
Другие виды самостоятельной работы					

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	**Раздел, тема, содержание дисциплины**
Раздел 1.	**История эволюции интерьера, новейшие тенденции его формирования**
Тема 1.	Интерьеры архитекторов «Чикагской школы» (У. Дженни, Д. Адлер, У. Холаберд, М. Рош, Д. Бернем, Дж. Рут, Л. Салливен). Новаторские аспекты в решении их построек.
Тема 2.	Теоретические концепции и творчество европейских архитекторов П. Беренса, Х.П. Берлаге, А. Лооса, А. Соважа, О. Перре.
Тема 3.	Ретроспективные направления в интерьерах рубежа XIX – XX вв.
Тема 4.	Стиль модерн в архитектуре, отделке и оборудовании интерьеров, мебели, осветительной арматуре, бытовых приборах. Региональные особенности интерьеров стиля модерн (Бельгия, Франция, Австрия, Германия, Великобритания, Испания, Россия). Творчество Архитекторов В. Орта, А. ван де Вельде, Э. Гимара, О.Вагнера, Й. Хофмана, Й. Ольбриха, Ч.Р.

	Макинтоша и «Группы 4-х», А. Гауди,Ф. Шехтеля, Л. Кекушева, В. Апышкова и др.
Тема 5.	Функционализм в европейских интерьерах первой половины XX века. Теоретические концепции и творчество В. Гропиуса, Г. Мейера, А. Люрса. Немецкий Баухауз.
Тема 6.	Голландское архитектурно-художественное объединение «Де Стиль», теоретические концепции его представителей и характеристика интерьеров неопластицизма. Творчество Г. Т. Ритфелда, Т. ван Дусбурга, М. Стама.
Тема 7.	Футуризм и экспрессионизм.1920-1930
Тема 8.	Стиль Ар-деко. «Зонтичный» характер этого термина и его разнообразные и разнородные проявления в решении интерьеров и мебели.Французские декораторы и дизайнеры Ж.-Э. Рюльман, Ж. Дюнан, М. Дюфрен, К. Руссо, архитекторы Р. Малле-Стевенс, Б. Пауль, Элиель Сааринен, О. Бернар.
Тема 9.	Основные направления в советской архитектуре 1920-х 1930-х гг. (ОСА, АСНОВА, ВОПРА, МАО). Анализ интерьеров, созданных выдающимися советскими зодчими этого времени: М. Гинзбургом, Л.,В. и А. Весниными, И. и П. Голосовыми, К. Мельниковым, И. Жолтовским. Неоклассицизм в СССР 1930-1950. Метро, общественные интерьеры.
Тема 10.	Интерьеры в творчестве Л. Мис ван дер Роэ.
Тема 11.	Интерьеры в творчестве Ле Корбюзье. Пять отправных точек современной архитектуры. Ле Корбюзье как дизайнер и художник
Тема 12.	Интерьеры в творчестве А.Аалто, его вклад в развитие мебельного дизайна.
Тема 13.	Интерьеры, созданные Ф.Л. Райтом. Основные периоды в творчестве Ф.Л. Райта (ранний, период прерий, переходный период, юзонианский период, поздний период). Девять правил органической архитектуры. Анализ основных построек зодчего различных периодов.
Тема 14.	Основные концепции и характеристика интерьеров Нового брутализма (на примере творчества Э. и П. Смитсонов, Ле Корбюзье, К. Танге и др.).
Тема 15.	Интерьеры неоклассицизма второй половины XX века (на примере построек Л. Мис ван дер Роэ, Ф. Джонсона, М. Ямасаки, В. Гропиуса).
Тема 16.	Поиски новой пластической выразительности в Западных интерьерах этого периода. Неоэкспрессионизм, «архитектура-скульптура». Постройки Ле Корбюзье, Э. Сааринена, Й. Утцона, А. Блока, Г. Шаруна, Г. Доменига, О. Нимейера.
Тема 17.	Развитие концептуалистических тенденций в архитектуре интерьера, творчество Л. Кана и его роль в развитии современной архитектуры. Метаболизм и структуралистические направления в современном интерьере (интерьеры К. Танге, К. Куракава, Ж. Кандилиса, Ж. Калиша, М. Андро, П. Пара, П.Л. Нерви) Футуралистические поиски конца 1960-х гг. в области организации жилого интерьера.

Тема 18.	Интерьеры «Архитектуры больших пространств» (на примере построек Дж. Стерлинга, К. Роша, Ф. Джонсона, Дж. Портмена).
Тема 19.	Интерьеры постмодернизма. Поиски и противоречия постмодернизма (социальный конформизм, ирония, гротеск, алюзионизм, контекстуализм, эклектизм, конкретно-образный символизм, «двойное кодирование»). Интерьеры Ч. Мура, Р. Вентури, Ф. Джонсона, Р.
Тема 20.	Архитектура высоких технологий и «стиль» хай-тек в интерьерах Р. Роджерса, Р. Пиано, Н. Фостера, Ио Минг Пея, Г. Пейхля, Ж. Нувеля, И. Хасегава, Т. Андо, С. Калатрава, Р. Колхаас.
Тема 21.	Интерьеры деконструктивизма (постройки австрийской группы КООП Химмельблау, П. Эйзенмана, Ф. Гери, Э.О. Мооса, Б. Чуми).
Тема 22.	Продолжение рационалистических традиций «современного движения» в интерьерах неомодернизма. Творчество Р. Мейера, В. Греготти, М. Бота, Х. Холляйна.
Тема 23.	Интерьеры 1990-2010. Н. Фостер, З. Хадид, Ж. Нувель, стиль «хай-тек», «минимализм», «неоисторизм». Мебельный и интерьерный дизайн в творчестве Ф. Старка, Альберто Пинто, Фуксаса, Бен ван Беркель, **Бьярке Бундгаард Ингелс , Жанна Ганг, Ма Яньсун, Томас Хезервик, Тойо Ито,** Кадзуё Сэдзима, Эдуарду Соуту де Моура, Ван Шу, Алехандро Аравена.
Тема 24.	Дизайнеры интерьеров 2010-2020 - Келли Уирстлер, Жан-Луи Денио, Питер Марино, Девид Колинз, Марсель Вандерс, Келли Хоппен, Роквел Групп, Энтони Баратта, Жан Нувель, Карим Рашид,
Тема 25.	Современный интерьер в России. Проекты, команды, студии. Атриум, VOX, Юлий Борисов, У. Боровский, С. Чобан, Ю. Филипов и др.
Тема 26.	Общие методы ведения проектной практики, авторского надзора, подбор оснащения интерьера, отделочных материалов, исходя из примеров российской и мировой практики.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Семестр	Содержание работы	Виды и формы работы, час				Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа		
		Лекции	Лабораторные	Практические			
1	**История эволюции интерьера, новейшие тенденции его формирования**						
	Тема 1. Интерьеры архитекторов «Чикагской школы» (У. Дженни, Д.	1		1	3		

	Адлер, У. Холаберд, М. Рош, Д. Бернем, Дж. Рут, Л. Салливен). Новаторские аспекты в решении их построек.						
	Тема 2. Теоретические концепции и творчество европейских архитекторов П. Беренса, Х.П. Берлаге, А. Лооса, А. Соважа, О. Перре.	1		1	3		
	Тема 3. Ретроспективные направления в интерьерах рубежа XIX – XX вв.	1			1		
	Тема 4. Стиль модерн в архитектуре, отделке и оборудовании интерьеров, мебели, осветительной арматуре, бытовых приборах. Региональные особенности интерьеров стиля модерн (Бельгия, Франция, Австрия, Германия, Великобритания, Испания, Россия). Творчество Архитекторов В. Орта, А. ван де Вельде, Э. Гимара, О.Вагнера, Й.	1		1	3		
	Тема 5. Функционализм в европейских интерьерах первой половины XX века. Теоретические концепции и творчество В. Гропиуса, Г. Мейера, А. Люрса. Немецкий Баухауз.	1		1	3		
	Тема 6. Голландское архитектурно-художественное объединение «Де Стиль», теоретические концепции его представителей и характеристика интерьеров неопластицизма. Творчество Г. Т. Ритфелда, Т. ван Дусбурга, М. Стама.	1			3		Рубежный контроль
	Тема 7. Футуризм и экспрессионизм.1920-1930	1		1	1		
	Тема 8. Стиль Ар-деко.«Зонтичный» характер этого термина и его разнообразные и разнородные проявления в решении интерьеров и мебели.Французские декораторы и дизайнеры Ж.-Э. Рюльман, Ж. Дюнан, М. Дюфрен, К. Руссо, архитекторы Р. Малле-Стевенс, Б. Пауль, Элиель Сааринен, О. Бернар.	1			3		
	Тема 9. Основные направления в	1		1	3		

	советской архитектуре 1920-х 1930-х гг. (ОСА, АСНОВА, ВОПРА, МАО). Анализ интерьеров, созданных выдающимися советскими зодчими этого времени: М. Гинзбургом, Л.,В. и А. Весниными, И. и П. Голосовыми, К. Мельниковым, И. Жолтовским. Неоклассицизм в СССР 1930-1950. Метро, общественные интерьеры.						
	Тема 10. Интерьеры в творчестве Л. Мис ван дер Роэ.	1		1	1		
	Тема 11. Интерьеры в творчестве Ле Корбюзье. Пять отправных точек современной архитектуры. Ле Корбюзье как дизайнер и художник	1			3		
	Тема 12. Интерьеры в творчестве А.Аалто, его вклад в развитие мебельного дизайна.	1					Рубежный контроль
	Тема 13. Интерьеры, созданные Ф.Л. Райтом. Основные периоды в творчестве Ф.Л. Райта (ранний, период прерий, переходный период, юзонианский период, поздний период). Девять правил органической архитектуры. Анализ основных построек зодчего различных периодов.	1			3		
	Тема 14. Основные концепции и характеристика интерьеров Нового брутализма (на примере творчества Э. и П. Смитсонов, Ле Корбюзье, К. Танге и др.).	1			3		
	Тема 15. Интерьеры неоклассицизма второй половины XX века (на примере построек Л. Мис ван дер Роэ, Ф. Джонсона, М. Ямасаки, В. Гропиуса).	1			3		
	Тема 16. Поиски новой пластической выразительности в Западных интерьерах этого периода. Неоэкспрессионизм, «архитектура-скульптура». Постройки Ле Корбюзье, Э. Сааринена, Й. Утцона, А. Блока, Г. Шаруна, Г. Доменига, О. Нимейера.	1		1	3		Рубежный контроль
	Тема 17. Развитие	1		1	3		

	концептуалистических тенденций в архитектуре интерьера, творчество Л. Кана и его роль в развитии современной архитектуры. Метаболизм и структуралистические направления в современном интерьере (интерьеры К. Танге, К. Куракава, Ж. Кандилиса, Ж. Калиша, М. Андро, П. Пара, П.Л. Нерви) Футуралистические поиски конца 1960-х гг. в области организации жилого интерьера.						
	Тема 18. Интерьеры «Архитектуры больших пространств» (на примере построек Дж. Стерлинга, К. Роша, Ф. Джонсона, Дж. Портмена).	1		1	3		
	Тема 19. Интерьеры постмодернизма. Поиски и противоречия постмодернизма (социальный конформизм, ирония, гротеск, алюзионизм, контекстуализм, эклектизм, конкретно-образный символизм, «двойное кодирование»). Интерьеры Ч. Мура, Р. Вентури, Ф. Джонсона, Р.	1		1	3		
	Тема 20. Архитектура высоких технологий и «стиль» хай-тек в интерьерах Р. Роджерса, Р. Пиано, Н. Фостера, Ио Минг Пея, Г. Пейхля, Ж. Нувеля, И. Хасегава, Т. Андо, С. Калатрава, Р. Колхаас.	1		1	3		
	Тема 21. Интерьеры деконструктивизма (постройки австрийской группы КООП Химмельблау, П. Эйзенмана, Ф. Гери, Э.О. Мооса, Б. Чуми).	1		1	1		Рубежный контроль
	Тема 22. Продолжение рационалистических традиций «современного движения» в интерьерах неомодернизма. Творчество Р. Мейера, В. Греготти, М. Бота, Х. Холляйна.	1		1	3		
	Тема 23. Интерьеры 1990-2010. Н. Фостер, З. Хадид, Ж. Нувель, стиль «хай-тек», «минимализм», «неоисторизм». Мебельный и интерьерный дизайн в творчестве	1		1	3		

	Ф. Старка, Альберто Пинто, Фуксаса, Бен ван Беркель, Бьярке Бундгаард Ингелс , Жанна Ганг, Ма Яньсун, Томас Хезервик, Тойо Ито, Кадзуё Сэдзима, Эдуарду Соуту де Моура, Ван Шу, Алехандро Аравена.						
	Тема 24. Дизайнеры интерьеров 2010-2020 - Келли Уирстлер, Жан-Луи Денио, Питер Марино, Девид Колинз, Марсель Вандерс, Келли Хоппен, Роквел Групп, Энтони Баратта, Жан Нувель, Карим Рашид,	1		1	4		
	Тема 25. Современный интерьер в России. Проекты, команды, студии. Атриум, VOX, Юлий Борисов, У. Боровский, С. Чобан, Ю. Филипов и др.	1		1	3		
	Тема 26. Общие методы ведения проектной практики, авторского надзора, подбор оснащения интерьера, отделочных материалов, исходя из примеров российской и мировой практики.	1		1	3		Рубежный контроль
							зачет
	Итого за 3 семестр контроль: *зачет*						
	Итого по дисциплине	**18**		**18**	**36**	**72**	

3.2. Другие виды занятий : не предусмотрено

3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1.Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ): не предусмотрено

3.3.2.Примерный перечень тем расчетно-графических работ: не предусмотрено

3.3.3.Примерный перечень тем графических работ: не предусмотрено

3.3.4.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ): не предусмотрено

3.3.5.Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: не предусмотрено

3.3.6.Примерная тематика клаузур: не предусмотрено

3.3.7.Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела. Темы	Методы и приемы активного обучения

дисциплины	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные лекции	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Раздел 1. История эволюции интерьера, новейшие тенденции его формирования											
Тема 1. Интерьеры архитекторов «Чикагской школы» (У. Дженни, Д. Адлер, У. Холаберд, М. Рош, Д. Бернем, Дж. Рут, Л. Салливен). Новаторские аспекты в решении их построек.							*				
Тема 2. Теоретические концепции и творчество европейских архитекторов П. Беренса, Х.П. Берлаге, А. Лооса, А. Соважа, О. Перре.							*				
Тема 3. Ретроспективные направления в интерьерах рубежа XIX – XX вв.							*				
Тема 4. Стиль модерн в архитектуре, отделке и оборудовании интерьеров, мебели, осветительной арматуре, бытовых приборах. Региональные особенности интерьеров стиля модерн (Бельгия, Франция, Австрия, Германия,							*				

Великобритания, Испания, Россия). Творчество Архитекторов В. Орта, А. ван де Вельде, Э. Гимара, О.Вагнера, Й. Хофмана, Й. Ольбриха, Ч.Р. Макинтоша и «Группы 4-х», А. Гауди,Ф. Шехтеля, Л. Кекушева, В. Апышкова и др.											
Тема 5. Функционализм в европейских интерьерах первой половины XX века. Теоретические концепции и творчество В. Гропиуса, Г. Мейера, А. Люрса. Немецкий Баухауз.						*	*				
Тема 6. Голландское архитектурно-художественное объединение «Де Стиль», теоретические концепции его представителей и характеристика интерьеров неопластицизма. Творчество Г. Т. Ритфелда, Т. ван Дусбурга, М. Стама.							*				
Тема 7. Футуризм и экспрессионизм.1920-1930		*					*				
Тема 8. Стиль Ар-деко.«Зонтичный» характер этого термина и его разнообразные и разнородные проявления в решении интерьеров и мебели.Французские декораторы и		*					*				

дизайнеры Ж.-Э. Рюльман, Ж. Дюнан, М. Дюфрен, К. Руссо, архитекторы Р. Малле-Стевенс, Б. Пауль, Элиель Сааринен, О. Бернар.											
Тема 9. Основные направления в советской архитектуре 1920-х 1930-х гг. (ОСА, АСНОВА, ВОПРА, МАО). Анализ интерьеров, созданных выдающимися советскими зодчими этого времени: М. Гинзбургом, Л.,В. и А. Весниными, И. и П. Голосовыми, К. Мельниковым, И. Жолтовским. Неоклассицизм в СССР 1930-1950. Метро, общественные интерьеры.		*					*				
Тема 10. Интерьеры в творчестве Л. Мис ван дер Роэ.							*		*		
Тема 11. Интерьеры в творчестве Ле Корбюзье. Пять отправных точек современной архитектуры. Ле Корбюзье как дизайнер и художник							*		*		
Тема 12. Интерьеры в творчестве А.Аалто, его вклад в развитие мебельного дизайна.							*				
Тема 13. Интерьеры, созданные Ф.Л. Райтом. Основные периоды в творчестве Ф.Л. Райта (ранний, период прерий,							*				

переходный период, юзонианский период, поздний период). Девять правил органической архитектуры. Анализ основных построек зодчего различных периодов.											
Тема 14. Основные концепции и характеристика интерьеров Нового брутализма (на примере творчества Э. и П. Смитсонов, Ле Корбюзье, К. Танге и др.).							*				
Тема 15. Интерьеры неоклассицизма второй половины XX века (на примере построек Л. Мис ван дер Роэ, Ф. Джонсона, М. Ямасаки, В. Гропиуса).							*				
Тема 16. Поиски новой пластической выразительности в Западных интерьерах этого периода. Неоэкспрессионизм, «архитектура-скульптура». Постройки Ле Корбюзье, Э. Сааринена, Й. Утцона, А. Блока, Г. Шаруна, Г. Доменига, О. Нимейера.							*				
Тема 17. Развитие концептуалистических тенденций в архитектуре интерьера, творчество Л. Кана и его роль в развитии современной архитектуры.							*				

Метаболизм и структуралистические направления в современном интерьере (интерьеры К. Танге, К. Куракава, Ж. Кандилиса, Ж. Калиша, М. Андро, П. Пара, П.Л. Нерви) Футуралистические поиски конца 1960-х гг. в области организации жилого интерьера.											
Тема 18. Интерьеры «Архитектуры больших пространств» (на примере построек Дж. Стерлинга, К. Роша, Ф. Джонсона, Дж. Портмена).							*				
Тема 19. Интерьеры постмодернизма. Поиски и противоречия постмодернизма (социальный конформизм, ирония, гротеск, алюзионизм, контекстуализм, эклектизм, конкретно-образный символизм, «двойное кодирование»). Интерьеры Ч. Мура, Р. Вентури, Ф. Джонсона, Р.						*	*				
Тема 20. Архитектура высоких технологий и «стиль» хай-тек в интерьерах Р. Роджерса, Р. Пиано, Н. Фостера, Ио Минг Пея, Г. Пейхля, Ж. Нувеля, И. Хасегава, Т. Андо, С. Калатрава, Р. Колхаас.						*	*				

Тема 21. Интерьеры деконструктивизма (постройки австрийской группы КООП Химмельблау, П. Эйзенмана, Ф. Гери, Э.О. Мооса, Б. Чуми).							*				
Тема 22. Продолжение рационалистических традиций «современного движения» в интерьерах неомодернизма. Творчество Р. Мейера, В. Греготти, М. Бота, Х. Холляйна.							*				
Тема 23. Интерьеры 1990-2010. Н. Фостер, З. Хадид, Ж. Нувель, стиль «хай-тек», «минимализм», «неоисторизм». Мебельный и интерьерный дизайн в творчестве Ф. Старка, Альберто Пинто, Фуксаса, Бен ван Беркель, Бьярке Бундгаард Ингелс , Жанна Ганг, Ма Яньсун, Томас Хезервик, Тойо Ито, Кадзуё Сэдзима, Эдуарду Соуту де Моура, Ван Шу, Алехандро Аравена.					*		*				
Тема 24. Дизайнеры интерьеров 2010-2020 - Келли Уирстлер, Жан-Луи Денио, Питер Марино, Девид Колинз, Марсель Вандерс, Келли Хоппен, Роквел Групп, Энтони Баратта, Жан Нувель, Карим Рашид							*				

Тема 25. Современный интерьер в России. Проекты, команды, студии. Атриум, VOX, Юлий Борисов, У. Боровский, С. Чобан, Ю. Филипов и др.							*				
Тема 26. Общие методы ведения проектной практики, авторского надзора, подбор оснащения интерьера, отделочных материалов, исходя из примеров российской и мировой практики.					*		*				

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература

Основная литература:

Соловьев Н. К. История современного интерьера / Соловьев Н. К.; Моск. гос. худож.-пром. ун-т им. С. Г. Строганова. - М. : Сварог и К, 2004.

Филл Ш., Филл П. Шедевры. Живопись, архитектура, дизайн – М:КоЛибри, 2021.

Форти А. "Объекты желания" М: Издательство Студии Артемия Лебедева, 2021.

Аронов В. Р. Дизайн в культуре XX века. 1945-1990 - М: Издатель Дмитрий Аронов, 2013.

Соловьев Н.К., Майстровская М.Т., Турчин В.С., Дажина В.Д. Всеобщая история интерьера. – М: Эксмо, 2013.

Соловьев, Н. К. История русского интерьера / Н. К. Соловьев. — М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2012. — 220 с.

Матюнина, Д. С. История интерьера: учебное пособие / Д. С. Матюнина. — М.: Академический Проект, 2020. — 552 с.

5.2. Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова:

Кес Д. Стили мебели. – М: Издательство В. Шевчук, 2022.

Лаврентьев А. Н. "История дизайна: Учебное пособие" - М: Гардарики, 2007.

Уилкинсон Ф. Шедевры мирового дизайна. – М: Эксмо, 2014.

Матюнина Д. С. История интерьера. – М: Академический проект, 2019.

5. 3. РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

5.3.1. Базы данных и информационные справочные системы:

- Большая Советская энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
- Современная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/
- Большой энциклопедический словарь https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
- Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/
- Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/

5.3.2. Информационные образовательные ресурсы

- федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
- электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info
- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com

6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Таблица - Локальные информационные технологии
Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Стандартный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»	
3	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
4	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
5	WEBINAR – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах
	ZOOM - платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором, меловая или маркерная доска, USB-флеш-накопитель, распечатки с иллюстративным материалом и тестовыми заданиями

Распределенные информационные технологии

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

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 4) и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.

Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

– с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры.

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в разделе «Структура и содержание дисциплины».

«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом подразумевает выполнение им следующих действий:

– Ознакомление с целями и задачами дисциплины.

– Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента.

– Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины.

– Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине.

– Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, актуальных для конкретного занятия.

– Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по дисциплине.

– Присутствие и творческое участие на лекционных и практических занятиях.

– Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.

– Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.

– Непосредственная подготовка к зачету (экзамену) по дисциплине на основе выданных преподавателем вопросов.

7.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Студентам необходимо:

перед каждой лекцией просматривать по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

7.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

7.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы

дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

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

«__» _____ 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.В.07. **«СЦЕНОГРАФИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ В ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОМ ИСКУССТВЕ»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Очно-заочная форма обучения
Курс 1
Семестр 2

	Очно-заочная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	18	0,5
Практические занятия	18	0,5
Самостоятельная работа	45	1,25
Контроль	27	0,75
Форма аттестации Экзамен: 2 сем.		
Всего	108	3,0

Москва, 2024

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС ВО (№562 от 15.06.2017 г) по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств» программа подготовки «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды». Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

профессор, д.и. _____ Т.В.Портнова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол от 16.04.2024 г. № 19

Срок действия программы: 2024-2026 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н.Бертяева

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета РГХПУ им. С.Г. Строганова от 16 мая 2024 г. №7

Председатель комиссии,
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В.Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История сценографии и театрально-декорационного искусства» является дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается во 2 семестре. Трудоемкость дисциплины: **3 ЗЕ / 108 часов**, в том числе **36 часов** – контактная работа с преподавателем, **45 часов** – самостоятельная работа, **27 часов** - контроль (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Методология научного процесса, Современный литературно-художественный процесс, История кино и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Искусство экспозиционного ансамбля, Критика и рецензирование в художественном процессе и др.

1.2.Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары. В ходе изучения дисциплины студенты выполняют реферат.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации – оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях, качества и своевременности выполнения реферата), посещаемость и промежуточной аттестации (зачет с оценкой).

1.3. Цель освоения дисциплины: дать представление об основах сценографии как о синкретическом виде искусства.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

Дисциплина направлена на формирование компетенции и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

Научно-исследовательская деятельность	ПК-2 комплексно решать задачи анализа и атрибуции произведения искусства, рассматривать его в социальном, культурном и историческом контексте, интерпретировать его как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств;	
	ПК-2.1.	**Знает**: Междисциплинарные подходы к анализу произведения искусства
	ПК-2.2.	**Умеет:** Умеет интерпретировать произведение искусства как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств
	ПК-2.3.	**Владеет** Методикой анализа произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, в том числе с использованием литературных источников
Научно-исследовательская деятельность	ПК-3 – способность выполнять функции научного консультанта, осуществлять функции по сохранению, изучению и пропаганде художественного наследия	
	ПК-3.1.	**Знает:** Основы хранительской и экспертной работы в области искусства
	ПК-3.2.	**Умеет:** Изучать и сохранять объекты культурного наследия
	ПК-3.3.	**Владеет:** Методикой изучения и пропагандирования художественного наследия и достижений мирового искусства, проведения научных консультаций

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения				
	Очно-заочная				
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.	5 сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:		**2**			
часы:		**72**			
Контактная работа с преподавателем (всего часов):		**36**			
Лекции (ЛК)		18			
Практические занятия (ПЗ)		18			
Семинарские занятия (СЗ)					
Лабораторные работы (ЛР)					

	Консультации					
	Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен		экзамен			
Самостоятельная работа (СРС)			**45**			
Контроль			**27**			
	Курсовой проект (КП)					
	Курсовая работа (КР)					
	Расчетно-графическая работа (РГР)					
	Графическая работа (ГР)					
	Реферат (Р)					
	Домашняя работа (ДР)					
	Творческая работа (клаузура)					
	Подготовка к контрольной работе					
	Подготовка к экзамену, зачету	4				
	Другие виды самостоятельной работы	5				

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины
Тема 1.	**Сценография – пространственное оформление спектакля.** Понятия «декорационное искусство», «сценография». Сценография как синоним декорационного искусства. Исследования Г.Ф. Лукомского, И. Березкина, В.Е. Быкова Значение сценической графики в структуре спектакля. Сценография как этап развития «художественного оформления» спектакля. Сценография как профессия в театре. Содержание понятия «сценограф». Сценография как наука о художественно-технических средствах в создании пространственной образности спектакля. Значимость сценографии в современном театре. Три композиционных строя спектакля. Архитектоника, пластика спектакля. Свет и звук в спектакле.
	Раздел 1. История декорационного искусства
Тема 2.	**Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства.** Предсценография. Функции предсценографии: персонажная, игровая, функция обозначения места действия. Возникновение декорации (Греция и Рим). Связь декорации с архитектурой театра. Введение писаных декораций. Устройство театра (орхестра, скена, места для зрителей – театрон). Игровая сценография – Античность, Средние века. Постановки на педжентах. Театр средневековья литургический театр, спектакли иезуитских коллегий, площадные представления. Итальянские театры XVI в. Оформление спектаклей на рубеже XVI–XVII вв. Связь декорационного

	искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры, а также внутритеатральным процессом освоения и технического оснащения сценического пространства. Смены одних картин другими с помощью телариев, кулисных механизмов и целой системы театральных машин. Ведущие мастера декорационного барокко XVII в. – Б. Буонталенти, И. Джонс, Дж., А. Париджи, Л. Фуртенбах, Л. Бурначини, Г.Мауро, Ф.Сантурини, К.Лотти, Дж. Торелли. Перспективные декорации XVII–XVIII вв. Завоевания сценического искусства XVIII в. и причина принадлежности нашему времени. Декорации театра романтизма и критического реализма; декорации театра рубежа XIX–XX вв. Реформа костюма, грима, мимики, жеста. Помпезность и археологическая точность в оформлении. Элементы натурализма. Неоромантизм и символизм. Ансамбль, единое художественное решение спектакля.
Тема 3.	**Эволюция русского театрально-декорационного искусства.** От театральных элементов в русском народном творчестве до театральной декорации середины XIX в. Исторические условия развития и национальное своеобразие русской художественной культуры. Развитие областных культур и сложение местных художественных школ. Театральные элементы в русском народном творчестве. Театральная реформа Петра I. Федор Волков и первые костюмы к пьесам Вольтера, Бомарше, Шекспира, Ломоносова, Сумарокова. Усвоение русским театром XVIII в. лучших традиций и достижений мировой театрально-постановочной культуры. Универсальность дарования и традиции барокко в искусстве Дж. Валериани. Демократизация театра начала XIX в. в контексте победы в Отечественной войне 1812 г. и активизации общественно-политической мысли. Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX в. Отказ от литературного фора и приход к живописному пейзажу в середине XIX в. Музыкальный театр как сфера развития декораций. Театрально-декорационное искусство 60–70-х гг. XIX в. Историко-археологическое направление в театральной декорации. Историко-бытовое решение постановок – исторически важный этап в утверждении русской темы и русского репертуара на сцене. Приход в театр исторических живописцев, археологов, этнографов, архитекторов. Реалистическая историческая и реалистическая бытовая декорация в 70-е гг. XIX в. Лидирующее положение русских мастеров в декорационном искусстве мирового театра конца XIX – начала XX в. В. Васнецов, В. Поленов, М. Врубель, начинающие художники Коровин и А. Головин, А. Бенуа, М. Добужинский, Н. Рерих, Л. Бакст, Н. Сапунов, С. Судейкин, К. Евсеев, Ю. Бонди, К. Малевич. Работы А. Аппиа, Г. Крега.
Тема 4.	**«Серебряный век» русского искусства и принципы изобразительной режиссуры Московского художественного театра.** Сценография в императорских театрах в начале XX в. Художники «Мира искусства» в Антрепризе С.П. Дягилева. Утверждение нового направления в театральной декорации на государственных (императорских) сценах. Творчество К. Коровина и А. Головина. Мировая слава русской

	театральной декорации. «Русские сезоны» 1905–1914 гг. – Париж, Лондон. Работа в театре художников группы «Мир искусства». Участие художников группы «Мир искусства» в постановках МХТ. В. Мейерхольд и театрально-декорационное искусство 1907-1917 гг. Разработка принципов условного театра «Жизнь человека» (худ. В. Мейерхольд). Отход от быта на сцене. Условность режиссуры в «Галаспектаклях» Мейерхольда. Идея «праздничной театральности». Сценические площадки: «Дом Интермедий», Большой театр, дачный театр в Териоках. Работа Мейерхольда с художниками Н. Сапуновым, С. Судейкиным, А. Головиным, Ю. Бонди. Отечественное театрально-декоративное искусство с 1917 г. до настоящего времени. Великая Октябрьская социалистическая революция – новая эпоха в театрально-декорационном искусстве. Значение традиций дореволюционного русского искусства для формирования реалистических основ советского искусства. Творчество художников, сложившихся до революции, их вклад в советское театрально-декорационное искусство. Особенности развития театрально-декорационного искусства в первые годы после Великой Октябрьской революции. Классическая и современная драматургия в 20-е гг. Вещественное оформление. Использование небутафорских вещей. Социальные маски. Сатира. Театрально-декорационное искусство в 1930–1960 гг. Основные закономерности создания сценического оформления этого периода. Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках. Характеристика творчества ведущих художников-сценографов. Поколение сценографов-шестидесятников. Сценография 70–80-х гг. Сценограф-сорежиссер спектакля. Возрождение условного характера сценографии. Усложнение пластического языка спектаклей. Переработка сценографических традиций русского театра начала XX вв. Психологизм и зрелищность сценографии. Стремление к синтезу искусств. Развитие сценографии на рубеже XX и XXI вв.
	Раздел 2. Сценография спектакля и культурно-досуговых программ
Тема 5.	**Техника сцены.** Основная терминология. Основные части сцены. Сцена коробка, портальная арка, зеркало сцены. Трюм, планшет, колосники, авансцена, игровая часть (собственно сцена), арьерсцена, карманы. Основа построения сцены отношение ширины, высоты, глубины к соответствующим измерениям портала. «Одежда» сцены занавесы, кулисы, падуги, задник, «горизонт», боковики, половики, станки. Типы сцен обыкновенная, вращающаяся, гидравлическая. Типы декораций мягкие, строенные, живописно-объемные. Система оформления кулисная, кулисно-арочная, павильон, общая установка. Оборудование и механические приспособления современной сцены. Стационарное сценическое оборудование и специальное («малая» техника). Основные этапы развития сцены и её техники. Техника прошлого и настоящего. Традиционные и новые современные виды оборудования и приспособлений сцены. Круг, подъемно-опускные площадки. Общая характеристика значения света на сцене. Детали и общая смысловая роль света в отдельных картинах. Освещение горизонта. Определение взаимосвязи

	главного и дополнительного цвета, контраст цветовой и тональный. Сравнение цветовых отношений и умение их сгармонировать. Цвет, творческие возможности и физические данные исполнителей. Цветовые эффекты. Спецэффекты, их виды. Приемы создания спецэффектов. Паспорт спектакля. Световая партитура. Лист направки. Световая планировка. Список световых положений. Карта перемены. Перечень документов, составляющих световую партитуру спектакля: проведение спектакля, световая планировка и боковой разрез, направочный лист, лист световых положений, карты перестановок, выписка водящих. Электронное стекло средство световой сценографии.
Тема 6.	**Виды декораций и пространственное устройство сцены.** Устройство театра. Портал. Портальная башня. Виды занавесов. Арлекин. Противопожарный занавес. Супер. Планшет. Авансцена. Арьерсцена. Рампа. Просцениум. Карманы. Кулисы. Колосники. Софиты. Софитный подъём. Задник. Полиспаст. Штанкетный подъем. Падуга. Рабочие галереи. Люк. Трюм. Оркестровая яма. Осветительная ложа. Театральная декорация. Виды декораций. Кулисная, кулисно-арочная, подъемная, павильонную, объемная и проекционная декорации. Виды кулис. Захлестка. Заспинники. Накатные площадки на роликах.
Тема 7.	**Технология художественного оформления спектакля.** Режиссерский замысел и изобразительный образ спектакля. Синтетичность театрально-декорационного искусства. Универсальность художника театра. Законы живописи. Законы архитектуры. Теория линейной перспективы. Создание зрительного образа спектакля в соответствии со стилем и ритмом произведений, замыслом постановщика, конкретными данными актера, устройством и размером сцены данного театр Театральная условность разных жанров сценического искусства (драма, опора, балет, цирк, эстрада). Приемы и стили декорационного оформления. Метод оформления постановки в зависимости от конкретного содержания, жанра произведения и творческих установок постановщика – живопись, гравюра, плакат, лубок, народная миниатюра, проекции, драпировки, ширмы, станки, сукна, конструктивные декорации, световое оформление, костюм как основное средство создания образа через внешние признаки. Соподчиненность всех деталей оформления целостному образному замыслу – планировка, цвет, свет, бутафория, реквизит, костюмы, грим. Изобразительная информация в сценографии. Определение эскиза. Эскиз и приемы отдельных художников. Характеристика основных видов эскизов. Умение «читать эскиз». Макет. Определение макета, его возможности. Проверка будущей постановки в пространственных соотношениях. «Выгородка» будущего оформления. «Монтировочная выписка». Монтировочные работы.
Тема 8.	**Работа режиссера с художником.** Сценография как искусство создания зрительного образа спектакля посредством декораций, костюмов, света, постановочной техники. Место сценографии в изобразительном искусстве. Методика работы режиссера над

	поисками внешней формы спектакля. Общие принципы оформления спектакля. Общий замысел. Нахождение стиля и характера оформления, соответствующих стилю произведения и постановочным замыслам. Нахождение приемов для достижения выбранного решения. Определение главного в оформлении. Соответствие формальных особенностей творчества художника и постановщика (творческий темперамент, мировоззрение, излюбленная тематика, приемы сценического решения и т.п.).
Тема 9.	**Сценография культурно-досуговых программ.** Особенности сценографии концертных залов на примере изучения оформления сцены церемонии вручения премии «Гвоздь Сезона» в Театральном центре «На Страстном» в Москве (церемония состоялась в январе 2005 года); изучение оформления сцены для финала VI международного конкурса «Мисс Русское Радио» (Москва, РадиоХолл, 16 июня 2006 года). Оформление кафе, клубов, пабов и т.д. для поведения различных праздничных мероприятий, вечеринок и презентаций (День Святого Валентина, «8 марта» и т.д.). Сценография праздничных мероприятий на открытом воздухе. Представления у мемориальных комплексов, на стадионах и нетрадиционных сценических площадках. Особенности сценографии мероприятий для детей. Использование проекций, экранов.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Семестр	Содержание работы	Виды и формы работы, час				Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа		
		Лекции	Лабораторные	Практические			
1	**Тема 1. Сценография – пространственное оформление спектакля.**	2		2	1	5	
	Раздел 1. История декорационного искусства						
	Тема 2. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства.	2		2	1	5	
	Тема 3. Эволюция русского театрально-декорационного искусства.	2		2	1	5	

	Тема 4. «Серебряный век» русского искусства и принципы изобразительной режиссуры Московского художественного театра.	4		2	1	5	Рубежный контроль
	Раздел 2. Сценография спектакля и культурно-досуговых программ						
	Тема 5. Техника сцены.	6		2	1	9	
	Тема 6. Виды декораций и пространственное устройство сцены	4		2	1	7	
	Тема 7. Технология художественного оформления спектакля.	6		2	1	9	Рубежный контроль Реферат
	Тема 8. Работа режиссера с художником.	4		2	1	7	
	Тема 9. Сценография культурно-досуговых программ.	6		2	1	9	
	Итого за 1 семестр: *зачет с оценкой*						
	Итого по дисциплине	**36**		**18**	**9**	**63**	

3.2. Другие виды занятий: не предусмотрено

3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1.Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ): не предусмотрено

3.3.2.Примерный перечень тем расчетно-графических работ: не предусмотрено

3.3.3.Примерный перечень тем графических работ: не предусмотрено

3.3.4.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ):

- Связь декорации с архитектурой театра.
- Игровая сценография.
- Связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры.
- Ведущие мастера декорационного барокко.
- Завоевания сценического искусства XVIII в.
- Декорации театра романтизма и критического реализма.
- Эволюция русского театрально-декорационного искусства.
- Русские мастера декорационного искусства (определенного периода).
- Сценическая живопись и монументально-эпическая тема в постановках.
- Современная сценография и современные художники-декораторы. (на выбор студента).
- Создание зрительного образа спектакля.
- Приемы и стили декорационного оформления.

3.3.5.Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: не предусмотрено

3.3.6.Примерная тематика клаузур: не предусмотрено

3.3.7.Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3.

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные лекции	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Тема 1. Сценография – пространственное оформление спектакля.	*						*				
Раздел 1. История декорационного искусства											
Тема 2. Этапы развития европейского театрально-декорационного искусства.	*						*				
Тема 3. Эволюция русского театрально-декорационного искусства.	*						*				
Тема 4. «Серебряный век» русского искусства и принципы изобразительной режиссуры Московского художественного театра.	*						*				
Раздел 2. Сценография спектакля и культурно-досуговых программ											

Тема 5. Техника сцены.	*						*				
Тема 6. Виды декораций и пространственное устройство сцены	*						*				
Тема 7. Технология художественного оформления спектакля.	*						*				
Тема 8. Работа режиссера с художником.	*						*				
Тема 9. Сценография культурно-досуговых программ.	*						*				

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература

1. Аксенов В.С. Технические средства в культурно-просветительной работе. М.: Просвещение, 1988.

2. Базанов В.В. Работа над новой постановкой. (Технология оформления спектакля). - С.-Пб., 1997.

3. Бачелис Т.И. Эволюция сценического пространства /От Антуана до Крега // Западное искусство XX века. – М., 1978.

4. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века. М., 2001

5. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Мастера. – М., 2002.

6. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века. – М., 1997.

2. Усова, М.Т. История зарубежного искусства / М.Т. Усова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859 (дата обращения: 19.11.2019). – ISBN 978-5-7782-1945-8. – Текст : электронный.

Майстровская, М.Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля / М.Т. Майстровская. — Москва : Прогресс-Традиция, 2018. — 680 с. — ISBN 978-5-89826-508-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102182 (дата обращения: 19.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Попова, Н.С. История искусств : учебно-методическое пособие / Н.С. Попова, Е.Н. Черняева. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 143 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79406 (дата обращения: 19.11.2019). — Режим доступа: для авториз. Пользователей

Берсенёва, Е. В. История театра: учебное пособие / Е. В. Берсенёва; составитель Е. В. Берсенёва. — Кемерово: КемГИК, 2018. — 48 с.

5.2. Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова:

11. Акимов Н.П. Театральный плакат. – М., 1963.

12. Архейм Р. Визуальное мышление //Зрительные образы: феноменология и эксперимент. – Душанбе, 1973.

13. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974.

14. Ауэр К., Фрилинг Г. Человек – Цвет – Пространство. Прикладная цвето-психология. – М., 1973.

15. Климова Л.П. Содержательность сценической формы. – Л., 1977.. – Л., 1975. 28.Советские художники театра и кино. – М., 1981.

5. 3. РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

5.3.1. Базы данных и информационные справочные системы:

- Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru:;
- Большая Советская энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
- Современная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/
- Большой энциклопедический словарь https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
- Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/
- Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/
- Постмодернизм. Словарь терминов https://postmodernism.academic.ru/

5.3.2. Информационные образовательные ресурсы

- федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
- электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info
- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com
-

- **6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
-

- **6.1 Информационные технологии**
- Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий
-

- Таблица - Локальные информационные технологии

- Перечень программного обеспечения
-

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Стандартный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»	
3	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
4	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
5	WEBINAR – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах
	ZOOM - платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

-
- **6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором, меловая или маркерная доска, USB-флеш-накопитель, распечатки с иллюстративным материалом и тестовыми заданиями

-
- **Распределенные информационные технологии**

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

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 4) и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

– с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры.

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в разделе «Структура и содержание дисциплины».

«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом подразумевает выполнение им следующих действий:

– Ознакомление с целями и задачами дисциплины.

– Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента.

– Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины.

– Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине.

– Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, актуальных для конкретного занятия.

– Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по дисциплине.

– Присутствие и творческое участие на лекционных и практических занятиях.

– Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.

– Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.

– Непосредственная подготовка к зачету (экзамену) по дисциплине на основе выданных преподавателем вопросов.

7.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Студентам необходимо:

перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

7.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

7.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими

обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

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

«___» _____ 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.01.01. **«СОВРЕМЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Очно-заочная форма обучения
Курс 1
Семестр 1,2

	Очно-заочная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	1,0
Практические занятия	36	1,0
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации Зачет: 1сем., Зачет с оценкой 2 сем.		
Всего	108	3,0

Москва, 2024

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС ВО (№562 от 15.06.2017 г) по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств» программа подготовки «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды». Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

профессор, д.и. _____ В.В.Сорокина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол от 16.04.2024 г. № 19

Срок действия программы: 2024-2026 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н.Бертяева

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета РГХПУ им. С.Г. Строганова от 16 мая 2024 г. №7

Председатель комиссии,
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В.Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современный литературно-художественный процесс» является дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 1 и 2 семестрах. Трудоемкость дисциплины: **3 ЗЕ / 108часа**, в том числе **72** часа – контактная работа с преподавателем, **36** часов – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Методология научного процесса, Сценографические концепции в театрально-декорационном искусстве и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, История костюма и моды, Искусство экспозиционного ансамбля, Критика и рецензирование в художественном процессе и др.

1.2.Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации – оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях), посещаемость и промежуточной аттестации (экзамен).

1.3. Цель освоения дисциплины: углубленное формирование представлений о единстве художественных процессов, происходящих в одну эпоху; развитие представлений магистрантов о художественном контексте эпохи.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

Дисциплина направлена на формирование компетенции и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

Научно-исследовательская деятельность	ПК-2 комплексно решать задачи анализа и атрибуции произведения искусства, рассматривать его в социальном, культурном и историческом контексте, интерпретировать его как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств;	
	ПК-2.1.	**Знает**: Междисциплинарные подходы к анализу произведения искусства
	ПК-2.2.	**Умеет:** Умеет интерпретировать произведение искусства как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств
	ПК-2.3.	**Владеет** Методикой анализа произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, в том числе с использованием литературных источников
Научно-исследовательская деятельность	ПК-4 способность самостоятельно разрабатывать научную концепцию художественного проекта	
	ПК-4.1.	**Знает:** Методику разработки концепции художественного проекта
	ПК-4.2.	**Умеет:** Осуществлять отбор произведений искусства для выставки или проекта, вести кураторскую работу в сфере культуры и искусства
	ПК-4.3.	**Владеет:** Владеет навыками создания авторского искусствоведческого текста для публикации в профессиональной и научно-популярной литературе

2 1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения				
	Очно-заочная				
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.	5 сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	**1,5**	**1,5**			
часы:	**54**	**54**			
Контактная работа с преподавателем (всего часов):					
Лекции (ЛК)	18	18			
Практические занятия (ПЗ)	18	18			
Семинарские занятия (СЗ)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Консультации					
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	зачет	Зачет с оценкой			
Самостоятельная работа (СРС)	**18**	**18**			

	Курсовой проект (КП)					
	Курсовая работа (КР)					
	Расчетно-графическая работа (РГР)					
	Графическая работа (ГР)					
	Реферат (Р)					
	Домашняя работа (ДР)					
	Творческая работа (клаузура)					
	Подготовка к контрольной работе					
	Подготовка к экзамену, зачету					
	Другие виды самостоятельной работы					

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины
Тема 1.	1. Структура литературно-художественного процесса 2. Античность, Средние века, Возрождение 3. Эпохи Нового времени: Просвещение, романтизм, традиционный реализм Единство художественного процесса литературы и изобразительного искусства как одной из форм эстетического познания мира. Понятие художественного текста (произведение, артефакт, приемы изобразительности). На развитие этого процесса оказывают влияние как внешние – социальные, так и внутренние (худ.традиции) факторы. Существенное значение имеют принципы и обусловленные ими элементы исторического членения (периодизации) этого процесса. Двумя важнейшими категориями эстетики и литературоведения, помогающими понять х/п и обобщенно описывающими его составные элементы, являются: *художественные взаимодействия* и *художественные направления.* Эти категории имеют инструментально-методологическое значение и способствуют анализу литературного развития и выявлению его исторических, национальных и региональных особенностей. Внутреннюю движущую силу образуют накопления изменений во внутренней организации художественного текста и в структуре образа, приходящие в противоречие с традицией. По отношению к худ.развитию реальность является внешним фактором. Противоречия же самого искусства, его традиции, собственно художественное взаимодействие составляют внутренние факторы худ.развития. Искусство каждой эпохи располагает в качестве исходной предпосылки традициями и художественно-мыслительным материалом. Социальное бытие

	само по себе ничего не порождает в искусстве, оно лишь определяет характер и направление развития традиций. Возникновение новых направлений искусства происходит в первую очередь на основе художественно-мыслительных предпосылок (художественных традиций), изменяющихся под воздействием новых исторических реалий и под влиянием науки, философии, религии и других материальных и духовных факторов. На формирование художественного процесса, помимо собственно художественных, оказывают воздействие и общекультурные традиции и формы общественного сознания (философия, политика, мораль, право, религия). Взаимодействие х/п с философией – это и влияние идей Декарта на классицизм, и слияние философской и литературной деятельности в творчестве просветителей, когда в одном лице (Вольтер, Дидро) объединялись поэт и мыслитель. Сближение науки и искусства на основе общей цели – познания мира началось во второй половине XVI в. под воздействием требований научно-технического прогресса, пошатнувшего веру в теологическую модель мироздания. Познание стало пониматься как освобождение от предрассудков. Повышение роли естественных наук в XIX в. и их бурное развитие, внедрение лабораторных форм исследования повысили роль экспериментального начала в литературе, что сказалось, например, на поэтике романов Э.Золя и что способствовало рождению натурализма как нового художественного направления. *Роль традиций в художественном процессе*. Всякое художественное явление (направление, течение, школа, произведение) соотнесено с традицией к5ак отклонение, нарушение; новаторство воспринимается лишь на фоне предшествующей традиции. В качестве «фона» может функционировать любая (по характеру поэтики, культурной дистанции) традиция, но, как правило, «фоновая» функция свойственна ближайшей традиции, еще не потерявшей актуальности в момент создания произведения. Если в произведении происходит отказ от канонов далекой традиции – этот отказ может быть воспринят как отказ, лишь когда в произведении есть знаки, выполняющие функцию указания на эту далекую традицию. Соотнесенность с ближайшей и далекой традициями – два принципиально различных факта х/п. Фоновая соотнесенность опосредована жанром – соотносимы, прежде всего, произведения одного жанра. Элементы какой-либо традиции, выполняющие в произведении функцию указания на эту традицию – цитаты. Как частные случаи цитации можно рассматривать стилизацию и пародию. Соотнесенность произведения с той или иной литературной традицией может стать объектом игры, выражающейся в литературной мистификации – указании на текст, реально не существующий. *Художественные взаимодействия – движущие силы художественного процесса..* Ряд типов художественных взаимодействий может быть как сильным,

	так и слабым по своему характеру: отталкивание и притяжение. При отталкивании художник негативно, а при притяжении – позитивно воспринимает художественно-концептуальные особенности творчества предшественника, ощущая дальность или близость выразительных средств или художественной манеры. В основе этого взаимодействия лежит дружба-вражда творческих принципов.
Тема 2.	**Особенности литературно-художественного процесса XX века** 1. Эпоха реализма 2. Эпоха авангардизма *Неореализм:* человек из народа в сложных условиях середины XX в.: простые человеческие поступки личности создают ей достойную жизнь. Появился в Италии, в основном в кинематографе и отчасти в литературе. Острое внимание к деталям, наблюдательность и фиксирование элементов, вошедших в жизнь после Второй мировой войны. Наиболее известные произведения: фильмы Де Сика «Похитители велосипедов» (1948), «Подсолнухи» (1970); романы Альберто Моравиа «Римлянка» (1947) – о жизни проститутки, «Чочара» (1957) и «Римские рассказы» (1954). Эти произведения утверждают идеи гуманизма, значимость простых жизненных ценностей, доброту и справедливость в человеческих отношениях.равноправие людей и их достоинство независимо от имущественного положения. *Магический реализм*: человек живет в реальности, совмещающей в себе современность и историю, сверхъестественное и естественное, паранормальное и обыденное. В произведениях Габриэля Маркеса «Сто лет одиночества№ (1967). «Полковнику никто не пишет» перед читателем предстает мир, который одновременно фантастичен и волшебен. Проза Маркеса – переплетение действительности и легенды. Автор в детстве жил в доме, населенном чудаками и привидениями, и перенес эту атмосферу на страницы своих романов. Маркес с невозмутимостью повествуя о привычном и чудесном, стремится сделать правдоподобным невероятное и поставить в один ряд с обыденным и тем самым сделать невероятное обычным. Герои Маркес – народ и история, время у него текуче. Роман «Сто лет одиночества» - история шести поколений рода Буэндиа. завершающаяся гибелью последнего представителя этого рода. Роман – традиционная современная семейная хроника, и столетняя история городка Макондо, и отражение особенностей бытия Латинской Америки, и история индивидуалистического сознания – мировоззренческой доминанты героев произведения. В художественную концепцию Маркеса входит антиэкзистенциалистическая идея неестественности одиночества, его разрушительности для личности. Магический реализм стремится разрушать демаркационную линию между тем, что казалось реальностью, и тем, что касалось фантастическим, ибо в мире этого барьера не существует.

	Психологический реализм: личность ответственна; ее духовный мир должна заполнять культура – способствующая братству людей и преодолению их эгоцентризма. Он сосредотачивает усилия на преодолении некоммуникабельности людей, стремясь разомкнуть и преодолеть «экзистенциальную обреченность» человека на одиночество. Сент-Экзюпери утверждает человека действия: «Если я не участник, то кто же я?» Писатель – за всеобщее братство людей. Идея его «Маленького принца»: человек не может быть счастлив на Земле, если на далекой планете кто-то бедствует. Пафос Сент-Экзюпери – общение людей, размыкание их разобщенности. Лейтмотив творчества Хемингуэя: полнота жизни человека не столько в успехе, сколько в сознании того, что он сделал все, что мог, для выполнения выпавшей на его долю задачи. В повести «Старик и море» есть мысль, центральная для Хемингуэя: «Человека можно убить, но победить его невозможно». В романах «Иметь и не иметь» и «По ком звонит колокол» писатель приходит к идее человека для людей: нет человека, который был бы «как остров, сам по себе». Эта истина – нравственная основа его героев. В фильме «8 ½» Феллини показывает неустроенность мира, но не теряет надежды восстановить гармонию между ним и личностью. Герой фильма – мятущийся интеллигент. Он ищет смысла жизни в творчестве, но не знает, что сказать людям. Казалось бы, все сказано, а люди до сих пор несчастливы; не помогают ни политические доктрины.ни философские учения, ни религиозные верования. Наконец выход найден: надо покинуть нашу неустроенную планету. И вот выстроена огромная мачта – пусковая установка для колоссальной ракеты. Это вавилонская башня XXв. Люди собираются бежать с Земли, которой грозит атомная гибель. Современный космический Ноев ковчег спасет избранных и унесет их в некий новый мир. Но как бы далеко ни проник человек в звездные дали, ему некуда податься с уникальной планеты Земля. Бегство от земных сложностей не выход! И режиссер заставляет многоязычную толпу шумно и торжественно спуститься по трапу с пусковой башни на землю. Художник не знает, что же ему делать с его героями, представляющими человечество, но вдруг находит мудрое и символичное решение. По его приказу звучит музыка, и люди, взявшись за руки, образуют хоровод, в котором им не страшны ни разобщенность, ни атомная смерть. Людям уже незачем покидать планету: им нужен не ракетный Ноев ковчег, а солнцеподобный хоровод! Этот глубоко гуманный образ человеческого единения, разрешающий напряженную кинодраму Феллини, полон большого исторического смысла. *Интеллектуальный реализм*: счастлив творящий добро; состояние мира не способствует счастью; существуют ли пути очеловечивания мира? Если психологический реализм стремится передать пластику движения мыслей, раскрывает диалектику души человека, взаимодействия мира и сознания, то интеллектуальный реализм стремится художественно доказательно решать актуальные проблемы, давать анализ состояния мира. Произведения

	интеллектуального реализма включают в себя параболическую мысль-притчу, казалось бы, отходящую от современности (история с богами в «Добром человеке из Сезуана») оборачивается возвращением к ней. Интеллектуальный реализм XXв. своими традициями восходит к литературе Просвещения (Вольтер, Дидро, Дефо, Свифт), а в России – к творчеству Радищева («Путешествие из Петербурга в Москву»), Герцена («Былое и думы»), Чернышевского («Что делать?»), к «роману идей» Достоевского. Интеллектуальный реализм XX в. – это усиление философского, концептуального элемента в образном мышлении, что проявилось в творчестве А.Франса, Т.Манна, Б.Шоу, Г.Уэллса, К.Чапека, Б.Брехта, пьесы Е.Шварца. Брехт отмечает тенденцию интеллектуализации в XXв. – во многих произведениях происходит ослабление эмоционального начала. Фашизм уродливо гипертрофировал эмоционально-иррациональное и стимулировал распад рационального начала. Философичность современного искусства, его склонность к рациональному анализу проблем эпохи ярко проявилось в творчестве Брехта. В пьесах Чехова действуют характеры со сложной психикой, у Мольера – характеры, несущие в себе одну заостренную общечеловеческую черту, у Брехта же – логизированные характеры, сохраняющие реальную жизненность. Галилей, например, до такой степени «зажил своей жизнью», что стал совершать поступки, «не предусмотренные» идеей произведения. Но у Брехта последнее слово за логикой развития генеральной мысли, а не за логикой самодвижения образа. Он безжалостно вычеркнул из последнего варианта пьесы «Жизнь Галилея» сцены, осложняющие и углубляющие образ героя, но затуманивающие основную идею произведения – осуждение отступничества. В «Физиках» Ф.Дюрренматта сама сюжетная ситуация отражает трагикомизм современного мира и несет гуманистическую концепцию мира. Действие происходит в частном сумасшедшем доме, где находятся три человека. Они современны в своей мании и выдают себя за величайших физиков – Ньютона, Эйнштейна и Мебиуса. В ходе действия оказывается, что Мебиус – настоящий, открывший источник более разрушительной энергии, чем ядерная. Если эти новые чудовищные мощности станут известны людям, они в своем безрассудстве погубят мир. Политические страсти и экономическая корысть сильнее разума. Поняв ужас грядущего разрушения и ощутив ответственность перед человечеством, «Мебиус» притворяется безумным и добровольно отправляется в частный сумасшедший дом, где сжигает все свои записи. Выясняется, что «Ньютон» и «Эйнштейн» - разведчики, подосланные в дом двумя враждующими державами. Каждый «сумасшедший» вступал в любовную связь со своей санитаркой и убивал ее, когда она догадывалась, что имеет дело с нормальным человеком. Смотрительница обносит дом забором, потом выясняется, что она сама сумасшедшая.но на службе у инфернальной фирмы. Она снимает копии с записей «Мебиуса». Мир сошел с ума: сумасшедшая, правящая гениями, и

	гении, отрекающиеся от своей гениальности. Обратив внимание на образ смотрительницы, можно заметить некую общность его с Ионеско. В «Носорогах» зло вторгается в тихий городок в непонятном, не поддающемся анализу образе стада свирепых животных, так и у Дюрренматта образ старухи, воплощающей зло, ирреален, не поддается анализу м воспринимается лишь как данность. Дюрренматт, начав с рационалистического анализа мира, соскальзывает к иррациональному.когда дело касается источника зла. В этот период деструкция охватывает все аспекты культуры. Человек, не выдерживающий давления мира, становится постчеловеком. *Поп-арт* демократ-приобретатель в обществе массового потребления; *сонористика* – игра тембров, выражающая «Я» автора; *алеаторика* – человек, игрок в мире случайных ситуаций; *музыкальный пуантилизм* – «мне дождь весенний говорит: мир из осколков состоит»; *гиперреализм* – обезличенная живая система в жестком и грубом мире; *хеппенинг* – своевольная, анархически «свободная», манипулируемая личность в хаотичном мире случайных событий; *саморазрушающееся искусство* – безликая личность в мире «ничто»;*соц-арт* – социальная проблематика в свете переориентации на посткоммунистические ценности; *концептуализм* – человек, отрешенный от смысла культуры, среди эстетизированных продуктов интеллектуальной деятельности. Постмодернизм – результат отрицания отрицания: модернизм отрицал академическое и классическое традиционное искусство; однако к концу века сам модернизм стал традиционен. Отрицание традиций модернизма обрело риторически-художественное значение, что и привело к возникновению нового периода художественного развития – постмодернизма. В отличие от него искусство модернизма было подчеркнуто элитарно: чтобы получить удовольствие от работ Кандинского, зритель, как минимум, должен был прочесть «О духовном в искусстве» (В.Кандинский). «Если в модернизме кто-то не понимает игры, ему только и остается, что отрицать ее», - потому «обычная публика» и «не принимала произведения раннего морнизма: П.Пикассо, Х.Гриса, Ж.Брака и др. *Саморазрушающееся искусство*. Картины, написанные краской, выцветающей на глазах у зрителей... Огромное восемнадцатиколесное сооружение типа кинетической скульптуры, выкатывающееся на площадь и при всем честном народе взрывающееся, так что колес разлетаются в разные стороны... Книга «Ничто», выпущенная в США в 1975 г. и переизданная в Англии. В ней 192 страницы, и ни на одной нет ни строчки. Автор утверждает, что выразил мысль: мне нечего вам сказать. Это искусство декларирует деидеологизацию. Все художественные произведения, согласно рассуждениям представителей франкфуртской школы, пронизаны идеологией, которая дает слушателю и зрителю тенденциозное представление о реальности. (Тютчев:«Мысль изреченная есть ложь»). Сводя произведение к минимуму, к разрушающейся системе образов, к молчанию, к пустоте, саморазрушающееся искусство якобы несет с собой

	минимум лжи, оно почти правдиво своей абсурдностью, оно адекватно абсурду мира, показывая бессмысленную деятельность абсурдной личности в саморазрушающемся мире. Появление постмодернизма многими теоретиками связывается с существенным ослаблением позиций модернизма, а его эстетическая специфика определяется в духе модного сейчас плюрализма как органическое сосуществование различных художественных методов.в том числе и реализма. Ключевой проблемой постмодернизма – и в этом его коренное отличие от модернизма в «классическом» виде – является определение роли и функционального значения псевдореализма в его общей эстетической структуре как художественного метода. Проблема псевдореализма всегда возникала, когда речь заходила о реализме, с самого его рождения. Многие теоретические постулаты натурализма выглядят в некоторых чертах как программа современного псевдореализма. Доктрина Шанфлери и Дюранти 1850-х гг. с ее установкой на точное, но плоское бытописательство, на пассивное, натуралистическое изображение повседневности, с отказом от права реалиста на отбор материала – была одним из наиболее четко сформулированных манифестов псевдореализма. Но то, что раньше пряталось на задворках «большой литературы», сегодня заявляет о себе во всеуслышание, а по своему влиянию на вкусы публики превосходит влияние серьезного проблемного искусства. Речь идет о массовой литературе с ее установкой на развлекательность при различиях ее разновидностей: уголовно-детективной, шпионской, научно-фантастической, приключенческо-авантюрной, сентиментально-мещанской. Все эти виды массовой литературы обладают довольно легко выявляемой структурой и, следовательно, не представляющей особого труда предсказуемостью как сюжетных поворотов и жесткой типажной схемы, так и тематической организацией материала. За исключением некоторых подвидов научной фантастики и фантастики условно называемого «готического плана» остальные жанры массовой литературы обращаются к технике реалистического повествования, паразитируя на условностях романа XIX в. Это заставляет с особым внимание относиться к специфике не только содержательной, но и формальной квазиреализма, к псевдореалистической технике письма, ориентированной на плоскостное жизнеподобие, на создание форм искусства в формах жизни без серьезного намерения постичь сущность жизни, вскрыть ее глубинные закономерности. Это те более важно, что в теоретическом плане разграничение истинного реализма, т.е. реализма действительно критического, и литературных форм, паразитирующих на своем видимом жизнеподобии и поэтому претендующих на свою причастность реализму, представляет наибольшую трудность. Начиная с середины 70-х гг. в культурном климате Запада наблюдается определенный перелом литературно-эстетических настроений и вкусов,

	падает интерес к формалистическому экспериментированию, становятся очевидной бесплодность попыток «нового романа» привлечь к себе внимание широкой публики и наоборот растет популярность латиноамериканского романа и – самое главное – интерес к реалистическому письму. Получается, что постмодернизм – своеобразный сплав реалистических и модернистских тенденций.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Семестр	Содержание работы	Виды и формы работы, час				Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа		
		Лекции	Лабораторные	Практические			
1	**Тема 1. Периодизация литературно-художественных эпох.**	10		18	4	32	Рубежный контроль
	Тема 2. Особенности литературно-художественного процесса XX века.	8		18	5	31	Рубежный контроль
	Итого за 1 семестр контроль: *экзамен*					36	
	Итого по дисциплине	**18**		**36**	**9**	**99**	

3.2. Другие виды занятий: не предусмотрено

3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля
3.3.1.Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ): не предусмотрено
3.3.2.Примерный перечень тем расчетно-графических работ: не предусмотрено
3.3.3.Примерный перечень тем графических работ: не предусмотрено
3.3.4.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ): не предусмотрено
3.3.5.Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: не предусмотрено
3.3.6.Примерная тематика клаузур: не предусмотрено
3.3.7.Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3.

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные лекции	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Тема 1. Периодизация литературно-художественных эпох.	*						*		*		
Тема 2. Особенности литературно-художественного процесса XX века.	*						*		*		

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература

1. Теория литературы. Том IV. Литературный процесс. М.: ИМЛИ РАН. «Наследие», 2001.
2. КоллингвудР.Дж. Принципы искусства. М., 1999.
3. Мережинская А.Ю. Русская постмодернистская литература. Киев, «Киевский университет», 2007.
4. Мамонтов С.П. Испаноязычная литература стран Латинской Америки XX века. М., 1983.
5. Усова, М.Т. История зарубежного искусства / М.Т. Усова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859 (дата обращения: 19.11.2019). – ISBN 978-5-7782-1945-8. – Текст : электронный.
6. Карлик, Н. А. История мировой литературы и искусства: Электронное учебное пособие: учебное пособие / Н. А. Карлик. — Санкт-Петербург: ИЭО СПбУТУиЭ, 2008. — 256 с.

5.2. Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова:

7. Борев Ю.Б. Эстетика. М.. 1981.
8. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.

5. 3. РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

5.3.1. Базы данных и информационные справочные системы:

- Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru:;
- Большая Советская энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
- Современная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/
- Большой энциклопедический словарь https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
- Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/
- Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/
- Постмодернизм. Словарь терминов https://postmodernism.academic.ru/

5.3.2. Информационные образовательные ресурсы

- федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
- электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info
- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com

6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Таблица - Локальные информационные технологии

Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Стандартный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»	
3	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
4	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
5	WEBINAR – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах
	ZOOM - платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором, меловая или маркерная доска, USB-флеш-накопитель, распечатки с иллюстративным материалом и тестовыми заданиями

Распределенные информационные технологии

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

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 4) и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

– с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры.

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в разделе «Структура и содержание дисциплины».

«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом подразумевает выполнение им следующих действий:

– Ознакомление с целями и задачами дисциплины.

– Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента.

– Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины.

– Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине.

– Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, актуальных для конкретного занятия.

– Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по дисциплине.

– Присутствие и творческое участие на лекционных и практических занятиях.

– Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.

– Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.

– Непосредственная подготовка к зачету (экзамену) по дисциплине на основе выданных преподавателем вопросов.

7.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Студентам необходимо:

перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

7.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

7.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

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

«___» _____ 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.01.02. **«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Очно-заочная форма обучения
Курс 1
Семестр 1,2

	Очно-заочная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	1,0
Практические занятия	36	1,0
Самостоятельная работа	36	1,0
Форма аттестации Зачет: 1сем., Зачет с оценкой 2 сем.		
Всего	108	3,0

Москва, 2024

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС ВО (№562 от 15.06.2017 г) по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств» программа подготовки «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды». Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

профессор, д.и. _____ В.В.Сорокина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол от 16.04.2024 г. № 19

Срок действия программы: 2024-2026 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н.Бертяева

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета РГХПУ им. С.Г. Строганова от 16 мая 2024 г. №7

Председатель комиссии,
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В.Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Актуальные проблемы взаимодействия литературы и искусства» является дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 1 и 2 семестрах. Трудоемкость дисциплины: **3 ЗЕ / 108 часов**, в том числе **72** часа – контактная работа с преподавателем, **36** часов – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Методология научного процесса, Сценографические концепции в театрально-декорационном искусстве и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, История костюма и моды, Искусство экспозиционного ансамбля, Критика и рецензирование в художественном процессе и др.

1.2.Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации – оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях), посещаемость и промежуточной аттестации (экзамен).

1.3. Цель освоения дисциплины: углубленное формирование представлений о единстве художественных процессов, происходящих в одну эпоху; развитие представлений магистрантов о художественном контексте эпохи.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

Дисциплина направлена на формирование компетенции и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

Научно-исследовательская деятельность	ПК-2 комплексно решать задачи анализа и атрибуции произведения искусства, рассматривать его в социальном, культурном и историческом контексте, интерпретировать его как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств;	
	ПК-2.1.	**Знает**: Междисциплинарные подходы к анализу произведения искусства
	ПК-2.2.	**Умеет:** Умеет интерпретировать произведение искусства как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств
	ПК-2.3.	**Владеет** Методикой анализа произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, в том числе с использованием литературных источников
Научно-исследовательская деятельность	ПК-4 способность самостоятельно разрабатывать научную концепцию художественного проекта	
	ПК-4.1.	**Знает:** Методику разработки концепции художественного проекта
	ПК-4.2.	**Умеет:** Осуществлять отбор произведений искусства для выставки или проекта, вести кураторскую работу в сфере культуры и искусства
	ПК-4.3.	**Владеет:** Владеет навыками создания авторского искусствоведческого текста для публикации в профессиональной и научно-популярной литературе

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения				
	Очно-заочная				
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.	5 сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	**1,5**	**1,5**			
часы:	**54**	**54**			
Контактная работа с преподавателем (всего часов):					
Лекции (ЛК)	18	18			
Практические занятия (ПЗ)	18	18			
Семинарские занятия (СЗ)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Консультации					
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	зачет	Зачет с оценкой			

Самостоятельная работа (СРС)		**18**	**18**			
	Курсовой проект (КП)					
	Курсовая работа (КР)					
	Расчетно-графическая работа (РГР)					
	Графическая работа (ГР)					
	Реферат (Р)					
	Домашняя работа (ДР)					
	Творческая работа (клаузура)					
	Подготовка к контрольной работе					
	Подготовка к экзамену, зачету					
	Другие виды самостоятельной работы					

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	**Раздел, тема, содержание дисциплины**
Тема 1.	**Периодизация литературно-художественных эпох.** 1. Структура литературно-художественного процесса 2. Античность, Средние века, Возрождение 3. Эпохи Нового времени: Просвещение, романтизм, традиционный реализм Единство художественного процесса литературы и изобразительного искусства как одной из форм эстетического познания мира. Понятие художественного текста (произведение, артефакт, приемы изобразительности). На развитие этого процесса оказывают влияние как внешние – социальные, так и внутренние (худ.традиции) факторы. Существенное значение имеют принципы и обусловленные ими элементы исторического членения (периодизации) этого процесса. Двумя важнейшими категориями эстетики и литературоведения, помогающими понять х/п и обобщенно описывающими его составные элементы, являются: *художественные взаимодействия* и *художественные направления.* Эти категории имеют инструментально-методологическое значение и способствуют анализу литературного развития и выявлению его исторических, национальных и региональных особенностей. Внутреннюю движущую силу образуют накопления изменений во внутренней организации художественного текста и в структуре образа, приходящие в противоречие с традицией. По отношению к худ.развитию реальность является внешним фактором. Противоречия же самого искусства, его традиции, собственно художественное взаимодействие составляют внутренние факторы худ.развития.

Искусство каждой эпохи располагает в качестве исходной предпосылки традициями и художественно-мыслительным материалом. Социальное бытие само по себе ничего не порождает в искусстве, оно лишь определяет характер и направление развития традиций. Возникновение новых направлений искусства происходит в первую очередь на основе художественно-мыслительных предпосылок (художественных традиций), изменяющихся под воздействием новых исторических реалий и под влиянием науки, философии, религии и других материальных и духовных факторов.

На формирование художественного процесса, помимо собственно художественных, оказывают воздействие и общекультурные традиции и формы общественного сознания (философия, политика, мораль, право, религия). Взаимодействие х/п с философией – это и влияние идей Декарта на классицизм, и слияние философской и литературной деятельности в творчестве просветителей, когда в одном лице (Вольтер, Дидро) объединялись поэт и мыслитель. Сближение науки и искусства на основе общей цели – познания мира началось во второй половине XVI в. под воздействием требований научно-технического прогресса, пошатнувшего веру в теологическую модель мироздания. Познание стало пониматься как освобождение от предрассудков.

Повышение роли естественных наук в XIX в. и их бурное развитие, внедрение лабораторных форм исследования повысили роль экспериментального начала в литературе, что сказалось, например, на поэтике романов Э.Золя и что способствовало рождению натурализма как нового художественного направления.

Роль традиций в художественном процессе.

Всякое художественное явление (направление, течение, школа, произведение) соотнесено с традицией к5ак отклонение, нарушение; новаторство воспринимается лишь на фоне предшествующей традиции. В качестве «фона» может функционировать любая (по характеру поэтики, культурной дистанции) традиция, но, как правило, «фоновая» функция свойственна ближайшей традиции, еще не потерявшей актуальности в момент создания произведения. Если в произведении происходит отказ от канонов далекой традиции – этот отказ может быть воспринят как отказ, лишь когда в произведении есть знаки, выполняющие функцию указания на эту далекую традицию. Соотнесенность с ближайшей и далекой традициями – два принципиально различных факта х/п.

Фоновая соотнесенность опосредована жанром – соотносимы, прежде всего, произведения одного жанра.

Элементы какой-либо традиции, выполняющие в произведении функцию указания на эту традицию – цитаты. Как частные случаи цитации можно рассматривать стилизацию и пародию. Соотнесенность произведения с той или иной литературной традицией может стать объектом игры, выражающейся в литературной мистификации – указании на текст, реально не существующий.

Художественные взаимодействия – движущие силы художественного

	процесса.. Ряд типов художественных взаимодействий может быть как сильным, так и слабым по своему характеру: отталкивание и притяжение. При отталкивании художник негативно, а при притяжении – позитивно воспринимает художественно-концептуальные особенности творчества предшественника, ощущая дальность или близость выразительных средств или художественной манеры. В основе этого взаимодействия лежит дружба-вражда творческих принципов.
Тема 2.	**Особенности литературно-художественного процесса XX века** 1. Эпоха реализма 2. Эпоха авангардизма *Неореализм:* человек из народа в сложных условиях середины XX в.: простые человеческие поступки личности создают ей достойную жизнь. Появился в Италии, в основном в кинематографе и отчасти в литературе. Острое внимание к деталям, наблюдательность и фиксирование элементов, вошедших в жизнь после Второй мировой войны. Наиболее известные произведения: фильмы Де Сика «Похитители велосипедов» (1948), «Подсолнухи» (1970); романы Альберто Моравиа «Римлянка» (1947) – о жизни проститутки, «Чочара» (1957) и «Римские рассказы» (1954). Эти произведения утверждают идеи гуманизма, значимость простых жизненных ценностей, доброту и справедливость в человеческих отношениях.равноправие людей и их достоинство независимо от имущественного положения. *Магический реализм*: человек живет в реальности, совмещающей в себе современность и историю, сверхъестественное и естественное, паранормальное и обыденное. В произведениях Габриэля Маркеса «Сто лет одиночества№ (1967). «Полковнику никто не пишет» перед читателем предстает мир, который одновременно фантастичен и волшебен. Проза Маркеса – переплетение действительности и легенды. Автор в детстве жил в доме, населенном чудаками и привидениями, и перенес эту атмосферу на страницы своих романов. Маркес с невозмутимостью повествуя о привычном и чудесном, стремится сделать правдоподобным невероятное и поставить в один ряд с обыденным и тем самым сделать невероятное обычным. Герои Маркес – народ и история, время у него текуче. Роман «Сто лет одиночества» - история шести поколений рода Буэндиа. завершающаяся гибелью последнего представителя этого рода. Роман – традиционная современная семейная хроника, и столетняя история городка Макондо, и отражение особенностей бытия Латинской Америки, и история индивидуалистического сознания – мировоззренческой доминанты героев произведения. В художественную концепцию Маркеса входит антиэкзистенциалистическая идея неестественности одиночества, его разрушительности для личности. Магический реализм стремится разрушать демаркационную линию

между тем, что казалось реальностью, и тем, что касалось фантастическим, ибо в мире этого барьера не существует.

Психологический реализм: личность ответственна; ее духовный мир должна заполнять культура – способствующая братству людей и преодолению их эгоцентризма. Он сосредотачивает усилия на преодолении некоммуникабельности людей, стремясь разомкнуть и преодолеть «экзистенциальную обреченность» человека на одиночество.

Сент-Экзюпери утверждает человека действия: «Если я не участник, то кто же я?» Писатель – за всеобщее братство людей. Идея его «Маленького принца»: человек не может быть счастлив на Земле, если на далекой планете кто-то бедствует. Пафос Сент-Экзюпери – общение людей, размыкание их разобщенности.

Лейтмотив творчества Хемингуэя: полнота жизни человека не столько в успехе, сколько в сознании того, что он сделал все, что мог, для выполнения выпавшей на его долю задачи. В повести «Старик и море» есть мысль, центральная для Хемингуэя: «Человека можно убить, но победить его невозможно». В романах «Иметь и не иметь» и «По ком звонит колокол» писатель приходит к идее человека для людей: нет человека, который был бы «как остров, сам по себе». Эта истина – нравственная основа его героев.

В фильме «8 ½» Феллини показывает неустроенность мира, но не теряет надежды восстановить гармонию между ним и личностью. Герой фильма – мятущийся интеллигент. Он ищет смысла жизни в творчестве, но не знает, что сказать людям. Казалось бы, все сказано, а люди до сих пор несчастливы; не помогают ни политические доктрины.ни философские учения, ни религиозные верования. Наконец выход найден: надо покинуть нашу неустроенную планету. И вот выстроена огромная мачта – пусковая установка для колоссальной ракеты. Это вавилонская башня XXв. Люди собираются бежать с Земли, которой грозит атомная гибель. Современный космический Ноев ковчег спасет избранных и унесет их в некий новый мир. Но как бы далеко ни проник человек в звездные дали, ему некуда податься с уникальной планеты Земля. Бегство от земных сложностей не выход! И режиссер заставляет многоязычную толпу шумно и торжественно спуститься по трапу с пусковой башни на землю.

Художник не знает, что же ему делать с его героями, представляющими человечество, но вдруг находит мудрое и символичное решение. По его приказу звучит музыка, и люди, взявшись за руки, образуют хоровод, в котором им не страшны ни разобщенность, ни атомная смерть. Людям уже незачем покидать планету: им нужен не ракетный Ноев ковчег, а солнцеподобный хоровод! Этот глубоко гуманный образ человеческого единения, разрешающий напряженную кинодраму Феллини, полон большого исторического смысла.

Интеллектуальный реализм: счастлив творящий добро; состояние мира не способствует счастью; существуют ли пути очеловечивания мира? Если психологический реализм стремится передать пластику движения мыслей, раскрывает диалектику души человека, взаимодействия мира и сознания, то

	интеллектуальный реализм стремится художественно доказательно решать актуальные проблемы, давать анализ состояния мира. Произведения интеллектуального реализма включают в себя параболическую мысль-притчу, казалось бы, отходящую от современности (история с богами в «Добром человеке из Сезуана») оборачивается возвращением к ней. Интеллектуальный реализм XXв. своими традициями восходит к литературе Просвещения (Вольтер, Дидро, Дефо, Свифт), а в России – к творчеству Радищева («Путешествие из Петербурга в Москву»), Герцена («Былое и думы»), Чернышевского («Что делать?»), к «роману идей» Достоевского. Интеллектуальный реализм XX в. – это усиление философского, концептуального элемента в образном мышлении, что проявилось в творчестве А.Франса, Т.Манна, Б.Шоу, Г.Уэллса, К.Чапека, Б.Брехта, пьесы Е.Шварца. Брехт отмечает тенденцию интеллектуализации в XXв. – во многих произведениях происходит ослабление эмоционального начала. Фашизм уродливо гипертрофировал эмоционально-иррациональное и стимулировал распад рационального начала. Философичность современного искусства, его склонность к рациональному анализу проблем эпохи ярко проявилось в творчестве Брехта. В пьесах Чехова действуют характеры со сложной психикой, у Мольера – характеры, несущие в себе одну заостренную общечеловеческую черту, у Брехта же – логизированные характеры, сохраняющие реальную жизненность. Галилей, например, до такой степени «зажил своей жизнью», что стал совершать поступки, «не предусмотренные» идеей произведения. Но у Брехта последнее слово за логикой развития генеральной мысли, а не за логикой самодвижения образа. Он безжалостно вычеркнул из последнего варианта пьесы «Жизнь Галилея» сцены, осложняющие и углубляющие образ героя, но затуманивающие основную идею произведения – осуждение отступничества. В «Физиках» Ф.Дюрренматта сама сюжетная ситуация отражает трагикомизм современного мира и несет гуманистическую концепцию мира. Действие происходит в частном сумасшедшем доме, где находятся три человека. Они современны в своей мании и выдают себя за величайших физиков – Ньютона, Эйнштейна и Мебиуса. В ходе действия оказывается, что Мебиус – настоящий, открывший источник более разрушительной энергии, чем ядерная. Если эти новые чудовищные мощности станут известны людям, они в своем безрассудстве погубят мир. Политические страсти и экономическая корысть сильнее разума. Поняв ужас грядущего разрушения и ощутив ответственность перед человечеством, «Мебиус» притворяется безумным и добровольно отправляется в частный сумасшедший дом, где сжигает все свои записи. Выясняется, что «Ньютон» и «Эйнштейн» - разведчики, подосланные в дом двумя враждующими державами. Каждый «сумасшедший» вступал в любовную связь со своей санитаркой и убивал ее, когда она догадывалась, что имеет дело с нормальным человеком. Смотрительница обносит дом забором, потом выясняется, что она сама

	сумасшедшая.но на службе у инфернальной фирмы. Она снимает копии с записей «Мебиуса». Мир сошел с ума: сумасшедшая, правящая гениями, и гении, отрекающиеся от своей гениальности. Обратив внимание на образ смотрительницы, можно заметить некую общность его с Ионеско. В «Носорогах» зло вторгается в тихий городок в непонятном, не поддающемся анализу образе стада свирепых животных, так и у Дюрренматта образ старухи, воплощающей зло, ирреален, не поддается анализу м воспринимается лишь как данность. Дюрренматт, начав с рационалистического анализа мира, соскальзывает к иррациональному.когда дело касается источника зла. В этот период деструкция охватывает все аспекты культуры. Человек, не выдерживающий давления мира, становится постчеловеком. *Поп-арт* демократ-приобретатель в обществе массового потребления; *сонористика* – игра тембров, выражающая «Я» автора; *алеаторика* – человек, игрок в мире случайных ситуаций; *музыкальный пуантилизм* – «мне дождь весенний говорит: мир из осколков состоит»; *гиперреализм* – обезличенная живая система в жестком и грубом мире; *хеппенинг* – своевольная, анархически «свободная», манипулируемая личность в хаотичном мире случайных событий; *саморазрушающееся искусство* – безликая личность в мире «ничто»;*соц-арт* – социальная проблематика в свете переориентации на посткоммунистические ценности; *концептуализм* – человек, отрешенный от смысла культуры, среди эстетизированных продуктов интеллектуальной деятельности. Постмодернизм – результат отрицания отрицания: модернизм отрицал академическое и классическое традиционное искусство; однако к концу века сам модернизм стал традиционен. Отрицание традиций модернизма обрело риторически-художественное значение, что и привело к возникновению нового периода художественного развития – постмодернизма. В отличие от него искусство модернизма было подчеркнуто элитарно: чтобы получить удовольствие от работ Кандинского, зритель, как минимум, должен был прочесть «О духовном в искусстве» (В.Кандинский). «Если в модернизме кто-то не понимает игры, ему только и остается, что отрицать ее», - потому «обычная публика» и «не принимала произведения раннего морнизма: П.Пикассо, Х.Гриса, Ж.Брака и др. *Саморазрушающееся искусство*. Картины, написанные краской, выцветающей на глазах у зрителей... Огромное восемнадцатиколесное сооружение типа кинетической скульптуры, выкатывающееся на площадь и при всем честном народе взрывающееся, так что колес разлетаются в разные стороны... Книга «Ничто», выпущенная в США в 1975 г. и переизданная в Англии. В ней 192 страницы, и ни на одной нет ни строчки. Автор утверждает, что выразил мысль: мне нечего вам сказать. Это искусство декларирует деидеологизацию. Все художественные произведения, согласно рассуждениям представителей франкфуртской школы, пронизаны идеологией, которая дает слушателю и зрителю тенденциозное представление о реальности. (Тютчев:«Мысль изреченная есть

	ложь»). Сводя произведение к минимуму, к разрушающейся системе образов, к молчанию, к пустоте, саморазрушающееся искусство якобы несет с собой минимум лжи, оно почти правдиво своей абсурдностью, оно адекватно абсурду мира, показывая бессмысленную деятельность абсурдной личности в саморазрушающемся мире. Появление постмодернизма многими теоретиками связывается с существенным ослаблением позиций модернизма, а его эстетическая специфика определяется в духе модного сейчас плюрализма как органическое сосуществование различных художественных методов.в том числе и реализма. Ключевой проблемой постмодернизма – и в этом его коренное отличие от модернизма в «классическом» виде – является определение роли и функционального значения псевдореализма в его общей эстетической структуре как художественного метода. Проблема псевдореализма всегда возникала, когда речь заходила о реализме, с самого его рождения. Многие теоретические постулаты натурализма выглядят в некоторых чертах как программа современного псевдореализма. Доктрина Шанфлери и Дюранти 1850-х гг. с ее установкой на точное, но плоское бытописательство, на пассивное, натуралистическое изображение повседневности, с отказом от права реалиста на отбор материала – была одним из наиболее четко сформулированных манифестов псевдореализма. Но то, что раньше пряталось на задворках «большой литературы», сегодня заявляет о себе во всеуслышание, а по своему влиянию на вкусы публики превосходит влияние серьезного проблемного искусства. Речь идет о массовой литературе с ее установкой на развлекательность при различиях ее разновидностей: уголовно-детективной, шпионской, научно-фантастической, приключенческо-авантюрной, сентиментально-мещанской. Все эти виды массовой литературы обладают довольно легко выявляемой структурой и, следовательно, не представляющей особого труда предсказуемостью как сюжетных поворотов и жесткой типажной схемы, так и тематической организацией материала. За исключением некоторых подвидов научной фантастики и фантастики условно называемого «готического плана» остальные жанры массовой литературы обращаются к технике реалистического повествования, паразитируя на условностях романа XIX в. Это заставляет с особым внимание относиться к специфике не только содержательной, но и формальной квазиреализма, к псевдореалистической технике письма, ориентированной на плоскостное жизнеподобие, на создание форм искусства в формах жизни без серьезного намерения постичь сущность жизни, вскрыть ее глубинные закономерности. Это те более важно, что в теоретическом плане разграничение истинного реализма, т.е. реализма действительно критического, и литературных форм, паразитирующих на своем видимом жизнеподобии и поэтому претендующих на свою причастность реализму, представляет наибольшую трудность.

	Начиная с середины 70-х гг. в культурном климате Запада наблюдается определенный перелом литературно-эстетических настроений и вкусов, падает интерес к формалистическому экспериментированию, становятся очевидной бесплодность попыток «нового романа» привлечь к себе внимание широкой публики и наоборот растет популярность латиноамериканского романа и – самое главное – интерес к реалистическому письму. Получается, что постмодернизм – своеобразный сплав реалистических и модернистских тенденций.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Семестр	Содержание работы	Виды и формы работы, час				Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа		
		Лекции	Лабораторные	Практические			
1	**Тема 1. Периодизация литературно-художественных эпох.**	10		18	4	32	Рубежный контроль
	Тема 2. Особенности литературно-художественного процесса XX века.	8		18	5	31	Рубежный контроль
	Итого за 1 семестр контроль: *экзамен*					36	
	Итого по дисциплине	**18**		**36**	**9**	**99**	

3.2. Другие виды занятий: не предусмотрено

3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1.Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ): не предусмотрено

3.3.2.Примерный перечень тем расчетно-графических работ: не предусмотрено

3.3.3.Примерный перечень тем графических работ: не предусмотрено

3.3.4.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ): не предусмотрено

3.3.5.Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: не предусмотрено

3.3.6.Примерная тематика клаузур: не предусмотрено

3.3.7.Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3.

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные лекции	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Тема 1. Периодизация литературно-художественных эпох.	*						*		*		
Тема 2. Особенности литературно-художественного процесса XX века.	*						*		*		

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература

1. Теория литературы. Том IV. Литературный процесс. М.: ИМЛИ РАН. «Наследие», 2001.
2. КоллингвудР.Дж. Принципы искусства. М., 1999.
3. Мережинская А.Ю. Русская постмодернистская литература. Киев, «Киевский университет», 2007.
4. Мамонтов С.П. Испаноязычная литература стран Латинской Америки XX века. М., 1983.
5. Усова, М.Т. История зарубежного искусства / М.Т. Усова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859 (дата обращения: 19.11.2019). – ISBN 978-5-7782-1945-8. – Текст : электронный.
6. Карлик, Н. А. История мировой литературы и искусства: Электронное учебное пособие: учебное пособие / Н. А. Карлик. — Санкт-Петербург: ИЭО СПбУТУиЭ, 2008. — 256 с.

5.2. Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова:

7. Борев Ю.Б. Эстетика. М.. 1981.
8. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.

5. 3. РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

5.3.1. Базы данных и информационные справочные системы:

- Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru:;
- Большая Советская энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
- Современная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/
- Большой энциклопедический словарь https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
- Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/
- Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/
- Постмодернизм. Словарь терминов https://postmodernism.academic.ru/

5.3.2. Информационные образовательные ресурсы

- федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
- электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info
- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com

6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Таблица - Локальные информационные технологии

Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Стандартный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»	
3	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
4	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
5	WEBINAR – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах
	ZOOM - платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором, меловая или маркерная доска, USB-флеш-накопитель, распечатки с иллюстративным материалом и тестовыми заданиями

Распределенные информационные технологии

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

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 4) и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

– с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры.

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в разделе «Структура и содержание дисциплины».

«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом подразумевает выполнение им следующих действий:

– Ознакомление с целями и задачами дисциплины.

– Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента.

– Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины.

– Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине.

– Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, актуальных для конкретного занятия.

– Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по дисциплине.

– Присутствие и творческое участие на лекционных и практических занятиях.

– Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.

– Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.

– Непосредственная подготовка к зачету (экзамену) по дисциплине на основе выданных преподавателем вопросов.

7.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Студентам необходимо:

перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

7.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

7.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

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

«__» июня 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.02.01.

«СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ДПИ XX ВЕКА»

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Очно-заочная форма обучения
Курс 3
Семестр 5

	Очно-заочная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	11	0,3
Практические занятия	11	0,3
Самостоятельная работа	50	1,4
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 4сем.		
Всего	72	2,0

Москва, 2024

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС ВО (№562 от 15.06.2017 г) по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств» программа подготовки «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды». Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

профессор, д.и. _____ Р.Р.Мусина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол от 16.04.2024 г. № 19

Срок действия программы: 2024-2026 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н.Бертяева

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета РГХПУ им. С.Г. Строганова от 16 мая 2024 г. №7

Председатель комиссии,
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В.Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Стилистические направления в ДПИ XX века» является дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 5 семестре. Трудоемкость дисциплины: **2 ЗЕ / 72часа**, в том числе **22 часа** – контактная работа с преподавателем, **50 часов** – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Основы формирования архитектурных ансамблей России, Художественные концепции в решении экспозиционного ансамбля и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для написания выпускной квалификационной работы.

1.2.Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации – оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях), посещаемость и промежуточной аттестации (зачет с оценкой).

1.3. Цель освоения дисциплины: дать знания о стилистических направлениях зарубежного и отечественного ДПИ XX века, отразить стилистические искания крупнейших мастеров в создании предметного мира, направить учащихся на углубленное освоение художественных процессов в области декоративно-прикладного искусства в XX столетии.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

Дисциплина направлена на формирование компетенции и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

Научно-исследовательская деятельность	ПК-1 Способность проводить научные исследования в области истории искусства и оформлять их результаты	
	ПК-1.1.	**Знает**: Основные этапы научного исследования и методы их проведения
	ПК-1.2.	**Умеет:** работать с литературой, анализировать, определять проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, выделять главное, выявлять противоречия и делать выводы
	ПК-1.3.	**Владеет** навыками поэтапного планирования и осуществления собственной научной деятельности
Научно-исследовательская деятельность	ПК-2 комплексно решать задачи анализа и атрибуции произведения искусства, рассматривать его в социальном, культурном и историческом контексте, интерпретировать его как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств;	
	ПК-2.1.	**Знает:** Междисципинарные подходы к анализу произведения искусства
	ПК-2.2.	**Умеет:** Умеет интерпретировать произведение искусства как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств
	ПК-2.3.	**Владеет:** Методикой анализа произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, в том числе с использованием литературных источников

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения				
	Очно-заочная				
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.	5 сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:					**2**
часы:					72
Контактная работа с преподавателем (всего часов):					**22**
Лекции (ЛК)					11
Практические занятия (ПЗ)					11
Семинарские занятия (СЗ)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Консультации					
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен					зачет

Самостоятельная работа (СРС)						**50**
	Курсовой проект (КП)					
	Курсовая работа (КР)					
	Расчетно-графическая работа (РГР)					
	Графическая работа (ГР)					
	Реферат (Р)					
	Домашняя работа (ДР)					
	Творческая работа (клаузура)					
	Подготовка к контрольной работе					
	Подготовка к экзамену, зачету					
	Другие виды самостоятельной работы					

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины
	Раздел 1. Художественные направления второй половины 19 века, оказавшие влияния на стилистические искания в ДПИ XX века.
Тема 1.	**Движение искусств и ремесел (1850-1915).** Возникло как реакция на развитие капиталистических отношений в обществе, на опромышливание искусства. Д.Рёскин. У. Моррис. Выработка подходов, идейно-эстетическая программа движения. Место и роль «Движения» в общемировом процессе эстетических и стилевых исканий конца 19-начала XX века.
Тема 2.	**Эстетическое движение. Японизм.** Эстетическое движение.Течение в искусстве второй половины 19 века. «Искусство для искусства». Реакция на чрезмерное увлечение готикой. Протекало в рамках викторианского дизайна. Особенности протекания, эстетические установки – создание предметов на уровне произведений искусства (К.Дрессер, Э.Гудвин, О.Джонс). М-н Либерти, где сбывались изделия. Послужило основой для модерна. Японизм – движение второй половины 19 века. Выражалось во внимании к Востоку, происходило под сильным влиянием японского искусства. С.Бинг – торговец восточным искусством основал газету «Искусства в Японии». Проявлялся в ДПИ. Принципы стилистики легли в основу модерна.
Тема 3.	**Стилистический перелом на рубеже веков. Ар нуво и Ар деко.** Ар нуво – крупнейший стиль 19 века. Завершал эстетическую платформу нового времени и подготовил эстетические концепции новейшего. Космополитизм и национальные истоки. Панэстентизм. Два этапа стиля. Огромное влияние на ДПИ. Сецессион. Й.Ольбрих, К.Мозер, Л. Мажерель, Э.Галле, К. Тиффани, Р.Лалик, А.Крог, М.Врубель, Е.Поленова и др.

	Ар деко. Крупнейший стиль XX века. Выставка 1925 г. в Париже. Жесткие очертания нового века и крепкая связь с традициями 19 века. Ар нуво и ар деко –две части одного явления, сломленные рубежом веков. Роскошь и экзотика. Подчеркнутый декоративизм. Пластические и колористические особенности. Р.Лалик, Ж.Дюнан, Рульман, П.Пуаре, К.Шанель, П.Франкль, Д.Чипарус, Эрте и др..
	Раздел 2. Сложение дизайна бытовой вещи. Искания начала XX века.
Тема 4.	**Венские мастерские. Веркбунд.** Венские мастерские**.** Явление в ДПИ Европы начала XX века (1903 г.). Хофман и Мозер. Й. Ольбрих. Цель: поддержать качество ремесленного производства. Плюсы и минусы программы. Веркбунд. Крупное явление в искусстве начала XX века. Цель – сблизить промышленность и дизайн. Прорыв в области художественной промышленности и дизайна. 12 основателей. Выставки. Журнал DieForm. Стандартизация – индувидуализация – конфликт творческого процесса. Й.Ольбрих, П.Беренс, Р.Раймершмидт, В. Гропиус, Анри ван де Вельде, Герман Мутезиус.1934 г. – закрытие.
Тема 5.	**Баухауз. Функционализм. Претворения. Имена.** Баухауз. 1919 г. Высшая школа строительства и формообразования. Школа с установкой на проектирование для промышленности. Слияние Высшей школы искусств и Школы прикладного искусства в Веймаре. Сложение стиля. История и методы подготовки учеников. Иттен. Экспрессионистический этап. Интуитивный подход и субъективный метод. Гропиус, Л. Мохоли-Надь, Й.Альбрес. Функциональный подход. Посещение студентами фабрик и заводов. Штаб-квартира в Дессау. Гропиус,Ханс Майер. Подчинение формы функции. Мис ван дер Роэ, Реорганизация школы (1930). Крен в сторону архитектуры.Изучение ДПИ по необходимости. Берлин. Частная школа. Закрытие 1933.
Тема 6.	**Русский конструктивизм. «Производственное искусство». Особенности подготовки: Вхутемас, Вхутеин.** Конструктивизм в России. Значимое явление в искусстве XX века, оформилось в России. Социальные и политические истоки. Подчинение производственному процессу. Отказ от декоративных вещей, за функционализм. Абстрактный подход. Геометрическое начало. А.Ган, В.Степанова, А.Родченко . Движение «Производственное искусство» (Брик, Ган, Тарабукин). ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН. Особенности учебного процесса. Супрематизм. К.Малевич. Опыт в фарфоре..
	Раздел 3. Ведущие стилевые направления 1930-1950 гг.
Тема 7.	**Рационализм. Де Стайл.** Де Стайл. Неопластицизм (Новое пластическое искусство). Группа из архитекторов, дизайнеров, мыслителей и поэтов в Нидерландах в 1917 году. Журнал Де Стайл. Тео ван Дусбург, Пит Мондриан, Якоб Йоханн, Питер Ауд,

	Геррит Ритвелл. Цель группы – создание нового эстетического языка, логичного стиля, с выявлением конструктивных особенностей и функцийпредметов. Философия движения на идеалах функционализма. Композиции из линий. Цветов. Трехмерные объекты, Был признан в конце 1920-х годов. Стал вкладом в современное искусство. Рационализм. Родина движения – Италия. 1926 г. Манифест.Миланские студенты-архитекторы – Группа семи. Ключевые фигуры – Дж. Тираньи, Дж.Полини, Луиджи Фиджини, Альберто Либера, Карло Энрико Рава, Гвидо Фретте, Себастьяно Ларко Джузеппе Пагано, Джино Леви-Монтальчини. Уловили новую струю в европейском искусстве. Проявился сначала в архитектуре. Отказ от избыточной орнаментальности. В отличие от футуризма воспевал технический прогресс. Использование новых материалов – детали из хромированного металла жестких геометрических форм. Простота – символ новой Италии. 1929 г. – жилой комплекс Палаццо Джулиано. Впервые – панорамные окна.
Тема 8.	**Органический дизайн. Скандинавия, США** Органический дизайн**.** Вошел в историю под названием «скандинавский модерн». Порождение скандинавской культуры. Подразделяют на шведский, финский и датский модерн. На базе стилистики модерна и родных традиций. Кроме того, предтечей был функционализм Райта,Ч.Р.Макинтоша. Пионерами были шведы. Комфорт и уют. Алвар Аалто – гармония и равновесие формы, функции, Арне Якобсен, Вернер Пенгтон, Бруно Маттсон, Йозеф Франк. Стиль одного материала – дерева – стиль тикового дерева. Использование стекла, никелированных труб. Передача природной красоты материала, органическое ощущение формы. Образность. Ч. и Р.Имзы.Второе рождение – 1990-е гг. Росс Лавгрув (органический эссенциализм).
Тема 9.	**Стиль обтекаемых форм. Имена. Стилевые почерки.** Стиль обтекаемых форм (Стримлайн).США, 1930-1950-е гг. Ключевые фигуры Р.Лоуи, Норман Белл Геддс, Генри Дрейфус, Уолтер Дарвин. Пининфарина.Фред Стинеман. Один из вариантов воплощения механистической эстетики и функциональных идеалов интернационального стиля. Неделимость и целостность формы, стройные силуэты. Проявился ярко в технике. Наиболее выраженная каплевидная и яйцеобразная форма Стиль – символ прогресса. Главный материал – бакелит. Преобладание в стиле – эстетического акцента.
Тема 10.	**Биоморфизм.** Развитие идей органического дизайна. Эти идеи претерпели декоративную форму. Эти идеи получили взрывное развитие с развитием пластических масс. Художники Сааринен, Карло Моллини.
	Раздел 4. Стилевые искания второй половины XX века.
Тема 11.	**Хай-тек и Минимализм.** Минимализм. 1960-1990-е гг. Способствовал укреплению позиций

	дизайна. Абсолютная простота форм и чистота линий.Отвергал классические приёмы творчества и традиционные художественные материалы. Минималисты используют промышленные и природные материалы простых геометрических форм, нейтральных цветов (чёрный, серый) и малых объёмов. Истоки минимализма лежат вконструктивизмеифункционализме. Первой компанией, распространившей минималистские тенденции в серийном промышленном дизайне, былаBraun. Её глава, Артур Браун, целенаправленно набирал на работу дизайнеров, окончивших Высшую школу оформительского искусства в Ульме. Выпускники этой школы– наследницы философииБаухауза– сделали продукцию Браун символомпуристскогодизайна. Выставка 1964 годавМузее современного искусства в Нью-Йорке окончательно утвердила торжество минималистской эстетики в серийном проектировании. Дитер Рамс, Наото Фукасама, Джонатан Айв, К.Рашид, М.Клессон и др. Хай-тек. Стиль в архитектуре идизайне, зародившийся в недрах позднего модернизма в1970-хи нашедший широкое применение в 1980-х. Главные теоретики и практики хай-тека (по большей части практики, в отличие от архитекторов деконструктивизма и постмодернизма) в основном англичане – Норман Фостер,Ричард Роджерс,Николас Гримшоу, на каком-то этапе своего творчества Джеймс Стирлинг и итальянец Ренцо Пиано. Ведущее направление в дизайне предметов быта. Техницизм и эстетика.
Тема 12.	**Антидизайн и Стиль Мемфис.** Антидизайн. (двойник радикального дизайна) возник в конце 60-х как своеобразная реакция на господствующий в то время «Хороший дизайн». Это иррациональное направление, предлагая утопические проекты, боролось с геометрией модернизма. и политизацией.История возникновения и развития движения «Антидизайна» связывают с итальянским дизайном. Здесь в конце1960-х гг. новое поколение архитекторов и дизайнеров не желали больше проектировать элегантные изделия, выступали против ориентированного на потребителя дизайна. Движение «Антидизайна» исключительно критично к развитию современных технологий и потребительскому настроению. Утверждало теорию «бегства» и через провокационные действия. Показ того, что логическое развитие рационализма ведет к абсурду. Радикально настроенная молодежь искала новые альтернативные формы. В итоге она предпочла делать «дизайн без предметов» – дизайн поведения, отказавшись от канонических методов проектирования и заменив их игрой.Классический образец «Антидизайна» кресло-мешок «Sacco» (Пьеро Гатти, Чезаре Паолини, Франко Теодоро, 1968). Этторе Соттсасс, М. де Луччи, А.Мендини. Группа «Мемфис» 1981. Пример постмодернизма а в дизайне. Ханс Холляйн, Широ Куромата, Питер Шир, Джавье Марискал, Массанори Умеда, Майкл Грейвз.Выставка в Милане – мебель, керамика, светильники, стекло текстиль. Яркие цвета, пластик, геометрия форм.
Тема 13.	**Эпоха постмодернизма. Поиски.**

	Постмодернизм в искусстве**.** Антитеза модернизму.2 половина XX века. Отказ от строгой иерархии эстетитических ценностей. Игровая форма. Стирает границы между элитарным и массовым искусством. Оказало влияние на разные виды искусства. Появление гламура. Цитирование, Гротеск. Самоирония. Попытка выстроить свои связи с прошлым. Отражение в ДПИ. Исследователи: Ж**.**Бодрийяр, Ж.Лиотар, Ю. Кристева и др.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Семестр	Содержание работы	Виды и формы работы, час				Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа		
		Лекции	Лабораторные	Практические			
2	**Раздел 1. Художественные направления второй половины 19 века, оказавшие влияния на стилистические искания в ДПИ XX века.**						
	Тема 1. Движение искусств и ремесел (1850-1915).	2		2	1	5	
	Тема 2. Эстетическое движение. Японизм.	2		2		4	
	Тема 3. Стилистический перелом на рубеже веков. Ар нуво и Ар деко.			4		4	
	Раздел 2. Сложение дизайна бытовой вещи. Искания начала XX века.						
	Тема 4. Венские мастерские. Веркбунд.	2		2		4	
	Тема 5. Баухауз. Функционализм. Претворения. Имена.	2		2		4	
	Тема 6. Русский конструктивизм. «Производственное искусство». Особенности подготовки: Вхутемас, Вхутеин.			4		4	Рубежный контроль

	Раздел 3. Ведущие стилевые направления 1930-1950 гг.						
	Тема 7. Рационализм. Де Стайл.	2		2		4	
	Тема 8. Органический дизайн. Скандинавия, США.			2	1	3	
	Тема 9. Стиль обтекаемых форм. Имена. Стилевые почерки.			2	1	3	
	Тема 10. Биоморфизм.	2		2	1	5	Рубежный контроль
	Раздел 4. Стилевые искания второй половины XX века.						
	Тема 11. Хай-тек и Минимализм.	2		4	1	7	
	Тема 12. Антидизайн и Стиль Мемфис.	2		4	1	7	
	Тема 13. Эпоха постмодернизма. Поиски.	2		4	1	7	
	Итого за 3 семестр контроль: *зачет с оценкой*				2	2	
	Итого по дисциплине	**18**		**36**	**9**	**63**	

3.2. Другие виды занятий: не предусмотрено

3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1.Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ):не предусмотрено

3.3.2.Примерный перечень тем расчетно-графических работ:не предусмотрено

3.3.3.Примерный перечень тем графических работ: не предусмотрено

3.3.4.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) : не предусмотрено

3.3.5.Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: не предусмотрено

3.3.6.Примерная тематика клаузур: не предусмотрено

3.3.7.Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3.

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные лекции	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)

Раздел 1. Художественные направления второй половины 19 века, оказавшие влияния на стилистические искания в ДПИ XX века.											
Тема 1. Движение искусств и ремесел (1850-1915).	*						*				
Тема 2. Эстетическое движение. Японизм.	*						*				
Тема 3. Стилистический перелом на рубеже веков. Ар нуво и Ар деко.	*						*				
Раздел 2. Сложение дизайна бытовой вещи. Искания начала XX века.											
Тема 4. Венские мастерские. Веркбунд.	*						*				
Тема 5. Баухауз. Функционализм. Претворения. Имена.	*						*				
Тема 6. Русский конструктивизм. «Производственное искусство». Особенности подготовки: Вхутемас, Вхутеин.	*						*				
Раздел 3. Ведущие стилевые направления 1930-1950 гг.											
Тема 7. Рационализм. Де Стайл.	*						*				
Тема 8. Органический дизайн. Скандинавия, США.	*						*				
Тема 9. Стиль обтекаемых форм.	*						*				

Имена. Стилевые почерки.											
Тема 10. Биоморфизм.	*						*				
Раздел 4. Стилевые искания второй половины XX века.											
Тема 11. Хай-тек и Минимализм.	*						*				
Тема 12. Антидизайн и Стиль Мемфис.	*						*				
Тема 13. Эпоха постмодернизма. Поиски.	*						*				

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература

1. Адамс С. Движение «Искусств и ремесел». Путеводитель по стилю − М., 2000.
2. Бхаскаран Л. Дизайн и время – М.: Арт-родник, 2006.
3. Воронов Н.В. История дизайна в 2-томах – М., 2001.
4. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки, история, проблемы – М.:Искусство, 1989.
5. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия – М., 2014.
6. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития : учебное пособие / В.Б. Кошаев. — Москва : Владос, 2014. — 272 с. — ISBN 978-5-691-01531-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/96272 (дата обращения: 22.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Усова, М.Т. История зарубежного искусства / М.Т. Усова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859 (дата обращения: 19.11.2019). – ISBN 978-5-7782-1945-8. – Текст : электронный.

5.2. Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова:

6. Сокровища русского стиля. Каталог выставки – М., 2013.
7. Хильер Б., Эскритт С. Стиль ар деко – М.:Искусство-21 век, 2005.
8. Хренов Н.А., Мигунов А.С. Эстетика и теория искусства XX века – М., 2013.
9. Горбачева Л.М. Костюм XX века. От Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро – М., 1996.

10. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа – М., 1998.
11. Искусство с 1900 года. Модернизм, Антимодернизм, Постмодернизм- М., 2015.

5. 3. РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

5.3.1. Базы данных и информационные справочные системы:

- Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru:;
- Большая Советская энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
- Современная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/
- Большой энциклопедический словарь https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
- Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/
- Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/
- Постмодернизм. Словарь терминов https://postmodernism.academic.ru/
- Официальные сайты отечественных музеев
- Сайт ИКОМ России (Международный Совет по музеям) http://icom-russia.com/
- История архитектуры и дизайна Prasugrel.ru.

5.3.2. Информационные образовательные ресурсы

- федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
- электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info
- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com
- http://www.wam.ac.uk/
- Музей Виктории и Альберта
- http://www.lesartsdecoratifs.fr/
- Музей прикладного искусства. Париж
- http://www.vmdpni.ru/

6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Таблица - Локальные информационные технологии

Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Стандартный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»	
3	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
4	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
5	WEBINAR – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах
	ZOOM - платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором, меловая или маркерная доска, USB-флеш-накопитель, распечатки с иллюстративным материалом и тестовыми заданиями

Распределенные информационные технологии

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

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 4) и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

– с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры.

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в разделе «Структура и содержание дисциплины».

«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом подразумевает выполнение им следующих действий:

– Ознакомление с целями и задачами дисциплины.

– Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента.

– Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины.

– Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине.

– Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, актуальных для конкретного занятия.

– Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по дисциплине.

– Присутствие и творческое участие на лекционных и практических занятиях.

– Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.

– Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.

– Непосредственная подготовка к зачету (экзамену) по дисциплине на основе выданных преподавателем вопросов.

7.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Студентам необходимо:

перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

7.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

7.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

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

«___» _____ 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.02.02.

«ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА В МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ (ИСКУССТВО АНСАМБЛЯ В ДПИ)»

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Очно-заочная форма обучения
Курс 3
Семестр 5

	Очно-заочная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	11	0,3
Практические занятия	11	0,3
Самостоятельная работа	50	1,4
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 4сем.		
Всего	72	2,0

Москва, 2024

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС ВО (№562 от 15.06.2017 г) по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств» программа подготовки «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды». Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

профессор, д.и. _____ Р.Р.Мусина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол от 16.04.2024 г. № 19

Срок действия программы: 2024-2026 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н.Бертяева

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета РГХПУ им. С.Г. Строганова от 16 мая 2024 г. №7

Председатель комиссии,
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В.Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Пространственные искусства в мировой художественной культуре» является дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 5 семестре. Трудоемкость дисциплины: **2 ЗЕ / 72часа**, в том числе **22 часа** – контактная работа с преподавателем, **50 часов** – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Основы формирования архитектурных ансамблей России, Художественные концепции в решении экспозиционного ансамбля и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для написания выпускной квалификационной работы.

1.2.Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации – оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях), посещаемость и промежуточной аттестации (зачет с оценкой).

1.3. Цель освоения дисциплины: дать знания о стилистических направлениях зарубежного и отечественного ДПИ XX века, отразить стилистические искания крупнейших мастеров в создании предметного мира, направить учащихся на углубленное освоение художественных процессов в области декоративно-прикладного искусства в XX столетии.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

Дисциплина направлена на формирование компетенции и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

Научно-исследовательская деятельность	ПК-1 Способность проводить научные исследования в области истории искусства и оформлять их результаты	
	ПК-1.1.	**Знает**: Основные этапы научного исследования и методы их проведения
	ПК-1.2.	**Умеет:** работать с литературой, анализировать, определять проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, выделять главное, выявлять противоречия и делать выводы
	ПК-1.3.	**Владеет** навыками поэтапного планирования и осуществления собственной научной деятельности
Научно-исследовательская деятельность	ПК-2 комплексно решать задачи анализа и атрибуции произведения искусства, рассматривать его в социальном, культурном и историческом контексте, интерпретировать его как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств;	
	ПК-2.1.	**Знает:** Междисципинарные подходы к анализу произведения искусства
	ПК-2.2.	**Умеет:** Умеет интерпретировать произведение искусства как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств
	ПК-2.3.	**Владеет:** Методикой анализа произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, в том числе с использованием литературных источников

2 1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения				
	Очно-заочная				
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.	5 сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:					**2**
часы:					72
Контактная работа с преподавателем (всего часов):					**22**
Лекции (ЛК)					11
Практические занятия (ПЗ)					11
Семинарские занятия (СЗ)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Консультации					
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен					

Самостоятельная работа (СРС)						**50**
	Курсовой проект (КП)					
	Курсовая работа (КР)					
	Расчетно-графическая работа (РГР)					
	Графическая работа (ГР)					
	Реферат (Р)					
	Домашняя работа (ДР)					
	Творческая работа (клаузура)					
	Подготовка к контрольной работе					
	Подготовка к экзамену, зачету					
	Другие виды самостоятельной работы					

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины
	Раздел 1. Художественные направления второй половины 19 века, оказавшие влияния на стилистические искания в ДПИ XX века.
Тема 1.	**Движение искусств и ремесел (1850-1915).** Возникло как реакция на развитие капиталистических отношений в обществе, на опромышливание искусства. Д.Рёскин. У. Моррис. Выработка подходов, идейно-эстетическая программа движения. Место и роль «Движения» в общемировом процессе эстетических и стилевых исканий конца 19-начала XX века.
Тема 2.	**Эстетическое движение. Японизм.** Эстетическое движение.Течение в искусстве второй половины 19 века. «Искусство для искусства». Реакция на чрезмерное увлечение готикой. Протекало в рамках викторианского дизайна. Особенности протекания, эстетические установки – создание предметов на уровне произведений искусства (К.Дрессер, Э.Гудвин, О.Джонс). М-н Либерти, где сбывались изделия. Послужило основой для модерна. Японизм – движение второй половины 19 века. Выражалось во внимании к Востоку, происходило под сильным влиянием японского искусства. С.Бинг – торговец восточным искусством основал газету «Искусства в Японии». Проявлялся в ДПИ. Принципы стилистики легли в основу модерна.
Тема 3.	**Стилистический перелом на рубеже веков. Ар нуво и Ар деко.** Ар нуво – крупнейший стиль 19 века. Завершал эстетическую платформу нового времени и подготовил эстетические концепции новейшего. Космополитизм и национальные истоки. Панэстентизм. Два этапа стиля. Огромное влияние на ДПИ. Сецессион. Й.Ольбрих, К.Мозер, Л. Мажерель, Э.Галле, К. Тиффани, Р.Лалик, А.Крог, М.Врубель, Е.Поленова и др.

	Ар деко. Крупнейший стиль XX века. Выставка 1925 г. в Париже. Жесткие очертания нового века и крепкая связь с традициями 19 века. Ар нуво и ар деко –две части одного явления, сломленные рубежом веков. Роскошь и экзотика. Подчеркнутый декоративизм. Пластические и колористические особенности. Р.Лалик, Ж.Дюнан, Рульман, П.Пуаре, К.Шанель, П.Франкль, Д.Чипарус, Эрте и др..
	Раздел 2. Сложение дизайна бытовой вещи. Искания начала XX века.
Тема 4.	**Венские мастерские. Веркбунд.** Венские мастерские**.** Явление в ДПИ Европы начала XX века (1903 г.). Хофман и Мозер. Й. Ольбрих. Цель: поддержать качество ремесленного производства. Плюсы и минусы программы. Веркбунд. Крупное явление в искусстве начала XX века. Цель – сблизить промышленность и дизайн. Прорыв в области художественной промышленности и дизайна. 12 основателей. Выставки. Журнал DieForm. Стандартизация – индувидуализация – конфликт творческого процесса. Й.Ольбрих, П.Беренс, Р.Раймершмидт, В. Гропиус, Анри ван де Вельде, Герман Мутезиус.1934 г. – закрытие.
Тема 5.	**Баухауз. Функционализм. Претворения. Имена.** Баухауз. 1919 г. Высшая школа строительства и формообразования. Школа с установкой на проектирование для промышленности. Слияние Высшей школы искусств и Школы прикладного искусства в Веймаре. Сложение стиля. История и методы подготовки учеников. Иттен. Экспрессионистический этап. Интуитивный подход и субъективный метод. Гропиус, Л. Мохоли-Надь, Й.Альбрес. Функциональный подход. Посещение студентами фабрик и заводов. Штаб-квартира в Дессау. Гропиус,Ханс Майер. Подчинение формы функции. Мис ван дер Роэ, Реорганизация школы (1930). Крен в сторону архитектуры.Изучение ДПИ по необходимости. Берлин. Частная школа. Закрытие 1933.
Тема 6.	**Русский конструктивизм. «Производственное искусство». Особенности подготовки: Вхутемас, Вхутеин.** Конструктивизм в России. Значимое явление в искусстве XX века, оформилось в России. Социальные и политические истоки. Подчинение производственному процессу. Отказ от декоративных вещей, за функционализм. Абстрактный подход. Геометрическое начало. А.Ган, В.Степанова, А.Родченко . Движение «Производственное искусство» (Брик, Ган, Тарабукин). ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН. Особенности учебного процесса. Супрематизм. К.Малевич. Опыт в фарфоре..
	Раздел 3. Ведущие стилевые направления 1930-1950 гг.
Тема 7.	**Рационализм. Де Стайл.** Де Стайл. Неопластицизм (Новое пластическое искусство). Группа из архитекторов, дизайнеров, мыслителей и поэтов в Нидерландах в 1917 году. Журнал Де Стайл. Тео ван Дусбург, Пит Мондриан, Якоб Йоханн, Питер Ауд,

	Геррит Ритвелл. Цель группы – создание нового эстетического языка, логичного стиля, с выявлением конструктивных особенностей и функцийпредметов. Философия движения на идеалах функционализма. Композиции из линий. Цветов. Трехмерные объекты, Был признан в конце 1920-х годов. Стал вкладом в современное искусство. Рационализм. Родина движения – Италия. 1926 г. Манифест.Миланские студенты-архитекторы – Группа семи. Ключевые фигуры – Дж. Тираньи, Дж.Полини, Луиджи Фиджини, Альберто Либера, Карло Энрико Рава, Гвидо Фретте, Себастьяно Ларко Джузеппе Пагано, Джино Леви-Монтальчини. Уловили новую струю в европейском искусстве. Проявился сначала в архитектуре. Отказ от избыточной орнаментальности. В отличие от футуризма воспевал технический прогресс. Использование новых материалов – детали из хромированного металла жестких геометрических форм. Простота – символ новой Италии. 1929 г. – жилой комплекс Палаццо Джулиано. Впервые – панорамные окна.
Тема 8.	**Органический дизайн. Скандинавия, США** Органический дизайн**.** Вошел в историю под названием «скандинавский модерн». Порождение скандинавской культуры. Подразделяют на шведский, финский и датский модерн. На базе стилистики модерна и родных традиций. Кроме того, предтечей был функционализм Райта,Ч.Р.Макинтоша. Пионерами были шведы. Комфорт и уют. Алвар Аалто – гармония и равновесие формы, функции, Арне Якобсен, Вернер Пенгтон, Бруно Маттсон, Йозеф Франк. Стиль одного материала – дерева – стиль тикового дерева. Использование стекла, никелированных труб. Передача природной красоты материала, органическое ощущение формы. Образность. Ч. и Р.Имзы.Второе рождение – 1990-е гг. Росс Лавгрув (органический эссенциализм).
Тема 9.	**Стиль обтекаемых форм. Имена. Стилевые почерки.** Стиль обтекаемых форм (Стримлайн).США, 1930-1950-е гг. Ключевые фигуры Р.Лоуи, Норман Белл Геддс, Генри Дрейфус, Уолтер Дарвин. Пининфарина.Фред Стинеман. Один из вариантов воплощения механистической эстетики и функциональных идеалов интернационального стиля. Неделимость и целостность формы, стройные силуэты. Проявился ярко в технике. Наиболее выраженная каплевидная и яйцеобразная форма Стиль – символ прогресса. Главный материал – бакелит. Преобладание в стиле – эстетического акцента.
Тема 10.	**Биоморфизм.** Развитие идей органического дизайна. Эти идеи претерпели декоративную форму. Эти идеи получили взрывное развитие с развитием пластических масс. Художники Сааринен, Карло Моллини.
	Раздел 4. Стилевые искания второй половины XX века.
Тема 11.	**Хай-тек и Минимализм.** Минимализм. 1960-1990-е гг. Способствовал укреплению позиций

	дизайна. Абсолютная простота форм и чистота линий.Отвергал классические приёмы творчества и традиционные художественные материалы. Минималисты используют промышленные и природные материалы простых геометрических форм, нейтральных цветов (чёрный, серый) и малых объёмов. Истоки минимализма лежат вконструктивизмеифункционализме. Первой компанией, распространившей минималистские тенденции в серийном промышленном дизайне, былаBraun. Её глава, Артур Браун, целенаправленно набирал на работу дизайнеров, окончивших Высшую школу оформительского искусства в Ульме. Выпускники этой школы– наследницы философииБаухауза– сделали продукцию Браун символомпуристскогодизайна. Выставка 1964 годавМузее современного искусства в Нью-Йорке окончательно утвердила торжество минималистской эстетики в серийном проектировании. Дитер Рамс, Наото Фукасама, Джонатан Айв, К.Рашид, М.Клессон и др. Хай-тек. Стиль в архитектуре идизайне, зародившийся в недрах позднего модернизма в1970-хи нашедший широкое применение в 1980-х. Главные теоретики и практики хай-тека (по большей части практики, в отличие от архитекторов деконструктивизма и постмодернизма) в основном англичане – Норман Фостер,Ричард Роджерс,Николас Гримшоу, на каком-то этапе своего творчества Джеймс Стирлинг и итальянец Ренцо Пиано. Ведущее направление в дизайне предметов быта. Техницизм и эстетика.
Тема 12.	**Антидизайн и Стиль Мемфис.** Антидизайн. (двойник радикального дизайна) возник в конце 60-х как своеобразная реакция на господствующий в то время «Хороший дизайн». Это иррациональное направление, предлагая утопические проекты, боролось с геометрией модернизма. и политизацией.История возникновения и развития движения «Антидизайна» связывают с итальянским дизайном. Здесь в конце1960-х гг. новое поколение архитекторов и дизайнеров не желали больше проектировать элегантные изделия, выступали против ориентированного на потребителя дизайна. Движение «Антидизайна» исключительно критично к развитию современных технологий и потребительскому настроению. Утверждало теорию «бегства» и через провокационные действия. Показ того, что логическое развитие рационализма ведет к абсурду. Радикально настроенная молодежь искала новые альтернативные формы. В итоге она предпочла делать «дизайн без предметов» – дизайн поведения, отказавшись от канонических методов проектирования и заменив их игрой.Классический образец «Антидизайна» кресло-мешок «Sacco» (Пьеро Гатти, Чезаре Паолини, Франко Теодоро, 1968). Этторе Соттсасс, М. де Луччи, А.Мендини. Группа «Мемфис» 1981. Пример постмодернизма а в дизайне. Ханс Холляйн, Широ Куромата, Питер Шир, Джавье Марискал, Массанори Умеда, Майкл Грейвз.Выставка в Милане – мебель, керамика, светильники, стекло текстиль. Яркие цвета, пластик, геометрия форм.
Тема 13.	**Эпоха постмодернизма. Поиски.**

	Постмодернизм в искусстве**.** Антитеза модернизму.2 половина XX века.Отказ от строгой иерархии эстетитических ценностей.Игровая форма. Стирает границы между элитарным и массовым искусством. Оказало влияние на разные виды искусства. Появление гламура. Цитирование, Гротеск. Самоирония. Попытка выстроить свои связи с прошлым. Отражение в ДПИ. Исследователи: Ж**.**Бодрийяр, Ж.Лиотар, Ю. Кристева и др.

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Семестр	Содержание работы	Виды и формы работы, час				Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа		
		Лекции	Лабораторные	Практические			
2	**Раздел 1. Художественные направления второй половины 19 века, оказавшие влияния на стилистические искания в ДПИ XX века.**						
	Тема 1. Движение искусств и ремесел (1850-1915).	2		2	1	5	
	Тема 2. Эстетическое движение. Японизм.	2		2		4	
	Тема 3. Стилистический перелом на рубеже веков. Ар нуво и Ар деко.			4		4	
	Раздел 2. Сложение дизайна бытовой вещи. Искания начала XX века.						
	Тема 4. Венские мастерские. Веркбунд.	2		2		4	
	Тема 5. Баухауз. Функционализм. Претворения. Имена.	2		2		4	
	Тема 6. Русский конструктивизм. «Производственное искусство». Особенности подготовки: Вхутемас, Вхутеин.			4		4	Рубежный контроль

	Раздел 3. Ведущие стилевые направления 1930-1950 гг.						
	Тема 7. Рационализм. Де Стайл.	2		2		4	
	Тема 8. Органический дизайн. Скандинавия, США.			2	1	3	
	Тема 9. Стиль обтекаемых форм. Имена. Стилевые почерки.			2	1	3	
	Тема 10. Биоморфизм.	2		2	1	5	Рубежный контроль
	Раздел 4. Стилевые искания второй половины XX века.						
	Тема 11. Хай-тек и Минимализм.	2		4	1	7	
	Тема 12. Антидизайн и Стиль Мемфис.	2		4	1	7	
	Тема 13. Эпоха постмодернизма. Поиски.	2		4	1	7	
	Итого за 3 семестр контроль: *зачет с оценкой*				2	2	
	Итого по дисциплине	**18**		**36**	**9**	**63**	

3.2. Другие виды занятий: не предусмотрено

3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1.Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ):не предусмотрено

3.3.2.Примерный перечень тем расчетно-графических работ:не предусмотрено

3.3.3.Примерный перечень тем графических работ: не предусмотрено

3.3.4.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) : не предусмотрено

3.3.5.Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: не предусмотрено

3.3.6.Примерная тематика клаузур: не предусмотрено

3.3.7.Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3.

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные лекции	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)

Раздел 1. Художественные направления второй половины 19 века, оказавшие влияния на стилистические искания в ДПИ XX века.											
Тема 1. Движение искусств и ремесел (1850-1915).	*						*				
Тема 2. Эстетическое движение. Японизм.	*						*				
Тема 3. Стилистический перелом на рубеже веков. Ар нуво и Ар деко.	*						*				
Раздел 2. Сложение дизайна бытовой вещи. Искания начала XX века.											
Тема 4. Венские мастерские. Веркбунд.	*						*				
Тема 5. Баухауз. Функционализм. Претворения. Имена.	*						*				
Тема 6. Русский конструктивизм. «Производственное искусство». Особенности подготовки: Вхутемас, Вхутеин.	*						*				
Раздел 3. Ведущие стилевые направления 1930-1950 гг.											
Тема 7. Рационализм. Де Стайл.	*						*				
Тема 8. Органический дизайн. Скандинавия, США.	*						*				
Тема 9. Стиль обтекаемых форм.	*						*				

Имена. Стилевые почерки.											
Тема 10. Биоморфизм.	*						*				
Раздел 4. Стилевые искания второй половины XX века.											
Тема 11. Хай-тек и Минимализм.	*						*				
Тема 12. Антидизайн и Стиль Мемфис.	*						*				
Тема 13. Эпоха постмодернизма. Поиски.	*						*				

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература

1. Адамс С. Движение «Искусств и ремесел». Путеводитель по стилю − М., 2000.
2. Бхаскаран Л. Дизайн и время – М.: Арт-родник, 2006.
3. Воронов Н.В. История дизайна в 2-томах – М., 2001.
4. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки, история, проблемы – М.:Искусство, 1989.
5. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия – М., 2014.
6. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития : учебное пособие / В.Б. Кошаев. — Москва : Владос, 2014. — 272 с. — ISBN 978-5-691-01531-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/96272 (дата обращения: 22.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Усова, М.Т. История зарубежного искусства / М.Т. Усова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : НГТУ, 2012. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859 (дата обращения: 19.11.2019). – ISBN 978-5-7782-1945-8. – Текст : электронный.

5.2. Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова:

6. Сокровища русского стиля. Каталог выставки – М., 2013.
7. Хильер Б., Эскритт С. Стиль ар деко – М.:Искусство-21 век, 2005.
8. Хренов Н.А., Мигунов А.С. Эстетика и теория искусства XX века – М., 2013.
9. Горбачева Л.М. Костюм XX века. От Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро – М., 1996.

10. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа – М., 1998.
11. Искусство с 1900 года. Модернизм, Антимодернизм, Постмодернизм- М., 2015.

5. 3. РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

5.3.1. Базы данных и информационные справочные системы:

- Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru:;
- Большая Советская энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
- Современная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/
- Большой энциклопедический словарь https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
- Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/
- Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/
- Постмодернизм. Словарь терминов https://postmodernism.academic.ru/
- Официальные сайты отечественных музеев
- Сайт ИКОМ России (Международный Совет по музеям) http://icom-russia.com/
- История архитектуры и дизайна Prasugrel.ru.

5.3.2. Информационные образовательные ресурсы

- федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
- электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info
- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com
- http://www.wam.ac.uk/
- Музей Виктории и Альберта
- http://www.lesartsdecoratifs.fr/
- Музей прикладного искусства. Париж
- http://www.vmdpni.ru/

6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

Таблица - Локальные информационные технологии

Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Стандартный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»	
3	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
4	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
5	WEBINAR – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах
	ZOOM - платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором, меловая или маркерная доска, USB-флеш-накопитель, распечатки с иллюстративным материалом и тестовыми заданиями

Распределенные информационные технологии

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

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 4) и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

– с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры.

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в разделе «Структура и содержание дисциплины».

«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом подразумевает выполнение им следующих действий:

– Ознакомление с целями и задачами дисциплины.

– Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента.

– Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины.

– Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине.

– Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, актуальных для конкретного занятия.

– Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по дисциплине.

– Присутствие и творческое участие на лекционных и практических занятиях.

– Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.

– Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.

– Непосредственная подготовка к зачету (экзамену) по дисциплине на основе выданных преподавателем вопросов.

7.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Студентам необходимо:

перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

7.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

7.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

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
«__» июня 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.04.01.
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ В РЕШЕНИЯХ ЭКСПОЗИЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА»

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Очно-заочная форма обучения
Курс 2,3
Семестр 4,5

	Очно-заочная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	29	0,8
Практические занятия	29	0,8
Самостоятельная работа	86	2,4
Контроль	-	-
Форма аттестации Зачет: 3сем., зачет с оценкой: 4 сем.		
Всего	144	4,0

Москва, 2024

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС ВО (№562 от 15.06.2017 г) по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств» программа подготовки «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды».

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

Профессор, д.и. _____ Майстровская М.Т

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол от 16.04.2024 г. № 19

Срок действия программы: 2024-2026 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н.Бертяева

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета РГХПУ им. С.Г. Строганова от 16 мая 2024 г. №7

Председатель комиссии,
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В.Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Художественные концепции в решениях экспозиционного пространства» является дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 4 и 5 семестрах. Трудоемкость дисциплины: **4 ЗЕ / 144 часа**, в том числе **58** часа – контактная работа с преподавателем, **86 часов** – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Стилистические направления в ДПИ XX века, Основы формирования архитектурных ансамблей России и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для написания выпускной квалификационной работы.

1.2.Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары.

Формы заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет, экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации – оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях), посещаемость и промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой).

1.3. Цель освоения дисциплины: подготовка будущего магистра к решению профессиональных задач в сфере музейной, выставочной и галерейной деятельности в вопросах ее истории, теории и современной практики.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

Дисциплина направлена на формирование компетенции и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

Научно-исследовательская деятельность	ПК-2 комплексно решать задачи анализа и атрибуции произведения искусства, рассматривать его в социальном, культурном и историческом контексте, интерпретировать его как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств;	
	ПК-2.1.	**Знает**: Междисциплинарные подходы к анализу произведения искусства
	ПК-2.2.	**Умеет:** Умеет интерпретировать произведение искусства как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств
	ПК-2.3.	**Владеет** Методикой анализа произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, в том числе с использованием литературных источников
Научно-исследовательская деятельность	ПК-3 – способность выполнять функции научного консультанта, осуществлять функции по сохранению, изучению и пропаганде художественного наследия	
	ПК-3.1.	**Знает:** Основы хранительской и экспертной работы в области искусства
	ПК-3.2.	**Умеет:** Изучать и сохранять объекты культурного наследия
	ПК-3.3.	**Владеет:** Методикой изучения и пропагандирования художественного наследия и достижений мирового искусства, проведения научных консультаций

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения				
	Очно-заочная				
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.	5 сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:				**2**	**2**
часы:				72	72
Контактная работа с преподавателем (всего часов):				**36**	**22**
Лекции (ЛК)				18	11
Практические занятия (ПЗ)				18	11
Семинарские занятия (СЗ)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Консультации					
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен				зачет	Зачет с оценкой

Самостоятельная работа (СРС)					**36**	**50**
	Курсовой проект (КП)					
	Курсовая работа (КР)					
	Расчетно-графическая работа (РГР)					
	Графическая работа (ГР)					
	Реферат (Р)					
	Домашняя работа (ДР)					
	Творческая работа (клаузура)					
	Подготовка к контрольной работе					
	Подготовка к экзамену, зачету					
	Другие виды самостоятельной работы					

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	**Раздел, тема, содержание дисциплины**
	Раздел 1. История художественной организации экспозиционного пространства.
Тема 1.	**Истоки архитектурно-художественной организации экспозиции. Протоэкспозиции Европы.** Становление и эволюция экспонирования. Основные понятия и определения в системе коммуникации. Различные виды и типы экспозиционных пространств. Формы протоэкспозиции, аспекты храмового синтеза, аранжировки и художественного построения исторического дворцового представительского интерьера в качестве структуры тематического и коллекционного освоения пространства. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 2.	**Становление и эволюция экспонирования.** Начальный этап формирования экспозиционной среды. Феномен галереи. Дворцовые музеи**.** Начальный этап формирования экспонирования. Феномен галереи. Первые европейские музеи, галереи, кунсткамеры, кабинеты и т.д. (Уффици, Сан-Суси, Зеленые своды, Санкт-петербургская кунскамера, Оружейная палата, английские собрания, Британский музей и т.д.) их коллекции и аранжировка в архитектурном пространстве. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 3.	**Архитектурно-декоративный принцип экспонирования.**

	Дидактическая и эстетическая направленность. Дворцовые музеи Европы и России. Архитектурно-декоративный тип экспонирования. Дидактическая направленность в экспозиционном построении, Архитектура первых музеев, планировочная структура и декоративный комплекс, стремление к созданию среды, для которой было создано произведение искусства, как альтернатива его восприятия. Теория И.Винкельмана. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 4.	**Сложение экспозиций в XIX в. Немецкая архитектурная школа. Методика проектирования первых музейных зданий и экспозиций. К.Ф.Шинкель, Л.ф.Кленце.** Сложение экспозиций в XIX в. Принципы экспонирования художественных, исторических и естественно-научных коллекций. Немецкая архитектурная школа – К.Ф. Шинкель, Лео фон Кленце, Г.Земпер и др. Методика проектирования зданий и экспозиций. Создание Нового Эрмитажа в Санкт-Петербурге - Проект Л.ф.Кленце и Оружейной палаты Московского Кремля. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 5.	**Национальные музейные проекты Европы второй пол. XIX в. Демократизация. Построение экспозиционного ансамбля.** Формирование экспозиционных принципов и подходов в экспонировании вторая пол. XIX в. Национальные европейские музейные проекты, как монументальные художественные дидактические ансамбли. История создания выдающихся проектов. Специфические черты и технические нововведения в музейной архитектуре и экспозиции (освещение, фонари, функциональные зоны, хранилища). Музейный комплекс истории искусств Вены, Пражский национальный музей, Дрезденская галерея, Лондонская национальная галерея, и др. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 6.	**Развитие и становление отечественных экспозиций. Российский опыт – крупнейшие музеи и проекты.** Развитие и становление отечественной экспозиции в конце XIX - начале XX века. Крупнейшие проекты музеев и выставок: Исторический музей, Музей изящных искусств, Третьяковская галерея, и др. Классический и национальный стиль в музейной архитектуре и экспозиции. Выставки конца века, с поисками образной системы экспонирования. Переход на новый принцип экспозиции – «коллекционный ряд», утрата синтеза и ансамбля экспозиционного построения. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).

Тема 7.	**Экспозиционный поиск зарубежных музеев 1. Пол. XX в. Музейная архитектура – Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Ф.Л.Райт, и др.** Экспозиционный поиск зарубежных музеев в пер. пол. XX века. Смена экспозиционного принципа – коллекционный ряд, Музейное строительство – новая архитектура в интернациональном стиле. Теоретические и практические разработки крупнейших архитекторов - Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Ф.Л.Райта, Создание нейтрального экспозиционного пространства, новый принцип экспонирования художественных произведений – «экспонат в фокусе». Зонирование, новая колористика, световые акценты. Эволюция принципов экспонирования на Миланских Триеннале. Итальянская школа экспозиционного искусства. Новые разработки современного экспозиционного оборудования и оснащения, модульные промышленные системы. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 8.	**Отечественная практика XX в. Пролетарские музеи. Идеологические построения, выставки. Музейный бум, Архитектура. Комплексы и мемориалы.** Развитие и становление отечественного экспозиционного искусства в начале XX века. Пролетарские музеи. Поиски новых подходах к экспонированию в связи с новым зрителем, и его восприятием. Конструктивисты в выставочной экспозиции – Эль Лисицкий, А.Экстер, В. Веснены, К. Мельников, Н.Суетин, К. Рождественский и др. Середина века – музейный бум. Строительство идеологических комплексов и мемориалов. Монументальный экспозиционный синтез. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 9.	**Отечественная и зарубежная практика XX в. Сенежская тудия. Проекты среды.** Отечественная и зарубежная практика середины и конца XX века. Тяготение к художественному образу, сценографическому построению экспозиционного пространства, драматургии экспозиции. Сенежская студия, теория и практика в творчестве Е.А.Розенблюма, М.Коника, Р.Фаерштейна и др. Значимые проекты и реализации. Крупнейшие экспозиционные ансамбли и выставки. Проект Музея Революции, реэкспозиция Музея А.С.Пушкина, выставки. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
	Раздел 2. Теория художественной организации экспозиционного пространства.
Тема 10.	**Комплекс теоретических аспектов современной организации экспозиционной среды. Виды, типы, жанры экспозиционных построений.Функции организации.**

	Комплекс теоретических аспектов современной организации экспозиционной среды. Виды, типы. жанры, номенклатура экспозиционных построений. Функции и принципы художественной организации. Структура экспозиции. Уровни восприятия и презентации экспозиции. Технологические подходы и схемы в построении экспозиции.Система – экспонат-зритель. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 11.	**Основные компоненты формирования экспозиционной среды и пространства.** Факторы компоненты и формирования экспозиционной среды и пространства. Контекст экспозиции, ее научная и художественная интерпретация; типология музея; характер и специфика коллекций (художественных и других профилей), принципы экспонирования данного вида экспонатов; архитектурная ситуация; структура зданий и помещений, характер архитектуры (специально построенное здание или приспособленное, памятник архитектуры, истории и культуры), ее стилистика, пространственные характеристики художественные и функциональные особенности; Экспозиционная структура; создатели экспозиции - научные сотрудники музеев и галерей, ученые профильных сфер, художники, архитекторы, дизайнеры. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 12.	**Музейная архитектура. Функции, технологии, образ, архитенкторы, проекты.** Музейная архитектура. Специфика функциональной, технологической и художественно-выразительной составляющей. Современное развитие и эволюция музейного здания. Функциональное зонирование. Проблемы освоения исторических памятников и приспособление их под музей и экспозиционное пространство. Принципы организации экспозиции в памятнике: гармоничный, нейтральный, контрастный. Примеры наиболее выдающихся модернизаций исторических зданий и старой музейной архитектуры и новые постройки последних лет. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 13.	**Экспозиционное оборудование. Конструкции. Типы. Виды. Универсальные системы. Требования и функции.** Экспозиционное оборудование – как конструктивная система экспозиции. Типология основных компонентов. Системы плоскостного и пространственного экспонирования и экспозиционных систем. Концепция развития форм экспозиционного оборудования, ориентация в пространстве. Динамические формы, Оборудование скрытого плана. Индустриальные универсальные модульные системы и конструкции. Фирмы экспозиционного оборудования и оснащения. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе,

	дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 14.	**Свет и цвет, фактуры и информационные материалы. Произведения созданные для экспозиции.** Освещение в музейной и галерейной экспозиции. Свет – физика света, психо-физиологические и эмоциональные критерии восприятия света и экспоната в экспозиционной среде. Утилитарные и художественно-выразительные функции и особенности. Драматургия света в современном экспозиционном пространстве. Различные типы освещения: естественное и искусственное. Современные источники света (лампы, прожектора и др.) Освещение местное и общее, подсветка, акцентировка, смешанный свет. Цвет – физика цвета, психо-физиологические и эмоциональные характеристики восприятия цвета. Современные принципы экспозиционной колористики: гармонизация, контраст, акцентировка, зонирование. Фактуры материалов в экспозиции – шероховатые, глянцевые, матовые, прозрачные, и т.д. Их утилитарные и художественно-выразительные свойства. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 15.	**Аудиовизуальные и мультимедийные средства экспрозиционного пространства.** Аудиовизуальные и мультимедийные средства и технологии в современном экспозиционном пространстве. Различие АВС и мультимедиа – самостоятельная экспозиционная функция, вспомогательная, документальный материал, мемориальный, иллюстративный, типологический и т.д. Сценарные и драматургические построения программ. Типы и виды, технические устройства, цветомузыка, видео, мультимедиа, интерактивные программы, полиэкраны, голограммы и т.д. Документальные, утилитарные и художественно-выразительные свойства. Мультимедийные программы расширяющие, углубляющие информационное и эмоциональное воздействие на зрителя. Тенденции развития новых технологий в экспозиционном пространстве. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
	Раздел 3. Современная практика, принципы и методы организации экспозиционного пространства.
Тема 16.	**Тенденции и принципы создания экспозиционных решений в отечественной и зарубежной практике в 90-е годы. Крупнейшие проекты и модернизации.** Зарубежная и отечественная практикаконца XX века. Образно-драматургический принцип построения экспозиционной среды. Новации в архитектуре музейных зданий и галерей и культурных центров. Крупнейшие музейные проекты – Центр Помпиду, Галерея в Штутгарте, Музеи Х.Холляйна, Ф.О.Герри, О.Нимейера, С.Калатравы, Д.Либескинда и др.. Крупнейшие модернизации конца века – Музей Орсе, Проект Большой

	Лувр, Третьяковская галерея, Исторический музей, Музей В.Маяковского и др. Новые технологические и функциональные требования к экспозиционному пространству. Новая художественная стилистика и сценографические приемы и формы в построении экспозиционного пространства, включение АВС и мультимедийных средств. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 17.	**Современная музейная архитектура, тенденции, жанры, типы, крупнейшие экспозиционные объекты.** Современное искусство экспозиционного ансамбля – музеи, выставки, галереи. Новации в принципах и приемах экспонирования – авангардные экспозиционные формы – коллаж, инсталляция, энвайронмент и др. Концепция и сценарий в построении художественного экспозиционного образа. Разработка новых подходов в научном и художественном проектировании экспозиций и экспозиционных пространств. Архитектура постмодернизма в экспозиционном пространстве, крупнейшие музейные проекты –Музей Гугенхайма в Бильбао, Музей О.Нимейера в Нитерое, Бразилия, Музеи Китая, Японии, Европы и Америки. Крупнейшие здания и экспозиционные пространства России, новые экспозиции и выставочные проекты. Мультимедийные технологии в построении экспозиционного пространства, новые возможности и расширение границ. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 18.	**Выставочная теория, методика и значимые выставочные проекты. Концепции, сценарии, формы, авторские подходы.** Выставочная теория, методика и значимые выставочные проекты. Концепции, сценарии, формы, авторские подходы. Типология выставок художественных, исторических, естественно-научных, культурологических, мемориальных, именных, юбилейных, событийных, и т.д. Специфика и отличие выставочной экспозиции от постоянной стационарной музейной. Жанры выставки. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 19.	**Современная методика научного и художественного проектирования экспозиционного пространства.** Комплексный системный метод. Современная методика научного, концептуального и художественного проектирования экспозиционного пространства. Комплексный системный метод. Технология и система подходов и методов в научном проектировании, включающем формулировку актуальной темы, сбор материалов, подбор и выявление экспонатов, подготовка к экспонированию, выработка идеи и построения экспозиционного высказывания, формирование информационного блока. Концептуальное проектирование, сценарное, художественное, программное

	мультимедийное и т.д. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
	Раздел 4. Универсальные выставки – история, теория, практика.
Тема 20.	**История всемирных выставок. От Лондона -1951, до Астаны -2017.** История Всемирных выставок от первой выставки в Лондоне в 1851 г ., включая выставки XIX в. до начала XXI в. Обзор принципов построения, лозунгов и тематики экспозиций. Архитектура выставочных павильонов и экспозиций. Средства выставочного показа, специальные установки и произведения для выставок. Крупнейшие выставочные проекты. Система организации выставочного пространства. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 21.	**Функции, типы, номенклатура выставок – всемирные, национальные, отраслевые, тематические и т.д.** Виды и типы выставок. Номенклатура, функции и задачи, характер проведения универсальных международных выставок различной тематики.Всемирные,национальные, отраслевые,торгово-промышленные, ярмарки и т.д. Общемировые и тематические, посвященные самым актуальным вопросам современного социума. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 22.	**Выставки XX века. Крупнейшие отечественные художники экспозиционеры – Л. Лисицкий, К.Рождественский, Р.Кликс, Е.Розенблюм и др.** Международные и национальные выставки XX века. Архитектура павильонов, экспозиционных пространств. Организация экспозиций и всего комплекса выстапвочной сферы – экспозиция, экспонаты, информация, мероприятия, театрально-концертная деятельность, лекции, семинары и конгрессы и т.д. Крупнейшие отечественные художники экспозиционеры – Эль Лисицкий, К.Мельников, Н.Суетин, К.Рождественский, Р. Кликс, Е. Розенблюм, Р. Фаерштейн, Ю. Шалаев, и др. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 23.	**Последние тенденции в построении экспозиционного пространства выставок и экспозиций – отечественный и мировой опыт.** Новейшие тенденции в построении экспозиционного выставочного пространства. Отечественный и мировой опыт. Новые технологии, включение АВС и мультимедиа, интерактивных программ и сценарных подходов. Специально созданные художественные произведения для выставочных показов. Выставочная инсталляция, актуальные формы современного искусства на выставке. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе,

	дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Семестр	Содержание работы	Виды и формы работы, час				Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа		
		Лекции	Лабораторные	Практические			
2	**Раздел 1. История художественной организации экспозиционного пространства.**						
	Тема 1. Истоки архитектурно-художественной организации экспозиции. Протоэкспозиции Европы.	2		4	2	8	
	Тема 2. Становление и эволюция экспонирования.			4	2	6	
	Тема 3. Архитектурно-декоративный принцип экспонирования. Дидактическая и эстетическая направленность.			4	2	6	
	Тема 4. Сложение экспозиций в XIX в. Немецкая архитектурная школа. Методика проектирования первых музейных зданий и экспозиций. К.Ф.Шинкель, Л.ф.Кленце.			4	2	6	
	Тема 5. Национальные музейные проекты Европы второй пол. XIX в. Демократизация. Построение экспозиционного ансамбля.			4	2	6	Рубежный контроль
	Тема 6. Развитие и становление отечественных экспозиций. Российский опыт – крупнейшие музеи и проекты.			4	2	6	
	Тема 7. Экспозиционный поиск			4	2	6	

	зарубежных музеев 1. Пол. XX в. Музейная архитектура – Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Ф.Л.Райт, и др.						
	Тема 8. Отечественная практика XX в. Пролетарские музеи. Идеологические построения, выставки. Музейный бум, Архитектура. Комплексы и мемориалы.			4	2	6	
	Тема 9. Отечественная и зарубежная практика XX в. Сенежская тудия. Проекты среды.			4	2	6	Рубежный контроль
	Раздел 2. Теория художественной организации экспозиционного пространства.						
	Тема 10. Комплекс теоретических аспектов современной организации экспозиционной среды. Виды, типы, жанры экспозиционных построений.Функции организации.			4	2	6	
	Тема 11. Основные компоненты формирования экспозиционной среды и пространства.			4	2	6	
	Тема 12. Музейная архитектура. Функции, технологии, образ, архитенкторы, проекты.			4	2	6	
	Тема 13. Экспозиционное оборудование. Конструкции. Типы. Виды. Универсальные системы. Требования и функции.			4	2	6	
	Тема 14. Свет и цвет, фактуры и информационные материалы. Произведения созданные для экспозиции.			8	2	10	
	Тема 15. Аудиовизуальные и мультимедийные средства экспрозиционного пространства.			10	4	14	
3	**Раздел 3. Современная практика, принципы и методы организации экспозиционного пространства.**						
	Тема 16. Тенденции и принципы создания экспозиционных решений в отечественной и зарубежной практике в 90-е годы. Крупнейшие	2		4		6	

	проекты и модернизации.						
	Тема 17. Современная музейная архитектура, тенденции, жанры, типы, крупнейшие экспозиционные объекты.			4		4	
	Тема 18. Выставочная теория, методика и значимые выставочные проекты. Концепции, сценарии, формы, авторские подходы.			4		4	
	Тема 19. Современная методика научного и художественного проектирования экспозиционного пространства.			4	2	6	Рубежный контроль
	Раздел 4. Универсальные выставки – история, теория, практика.						
	Тема 20. История всемирных выставок. От Лондона -1951, до Астаны -2017.	2		4	1	7	
	Тема 21. Функции, типы, номенклатура выставок – всемирные, национальные, отраслевые, тематические и т.д.			4	2	6	Рубежный контроль
	Тема 22. Выставки XX века. Крупнейшие отечественные художники экспозиционеры – Л. Лисицкий, К.Рождественский, Р.Кликс, Е.Розенблюм и др.			4	2	6	
	Тема 23. Последние тенденции в построении экспозиционного пространства выставок и экспозиций – отечественный и мировой опыт.			4	2	6	
	Итого за 2 семестр контроль: *зачет*				4	4	
	Итого за 3 семестр контроль: *экзамен*				4	**4**	
	Итого за 4 семестр контроль зачет					**27**	
	Итого по дисциплине	**6**		**102**	**45**	**180**	

3.2. Другие виды занятий: не предусмотрено

3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1.Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ):не предусмотрено

3.3.2.Примерный перечень тем расчетно-графических работ:не предусмотрено

3.3.3.Примерный перечень тем графических работ: не предусмотрено

3.3.4.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) : не предусмотрено

3.3.5.Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: не предусмотрено

3.3.6.Примерная тематика клаузур: не предусмотрено

3.3.7.Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3.

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные лекции	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Раздел 1. История художественной организации экспозиционного пространства.											
Тема 1. Истоки архитектурно-художественной организации экспозиции. Протоэкспозиции Европы.	*						*				
Тема 2. Становление и эволюция экспонирования.	*						*				
Тема 3. Архитектурно-декоративный принцип экспонирования. Дидактическая и эстетическая направленность.	*						*				
Тема 4. Сложение экспозиций в XIX в. Немецкая архитектурная	*						*				

школа. Методика проектирования первых музейных зданий и экспозиций. К.Ф.Шинкель, Л.ф.Кленце.											
Тема 5. Национальные музейные проекты Европы второй пол. XIX в. Демократизация. Построение экспозиционного ансамбля.	*						*				
Тема 6. Развитие и становление отечественных экспозиций. Российский опыт – крупнейшие музеи и проекты.	*						*				
Тема 7. Экспозиционный поиск зарубежных музеев 1. Пол. XX в. Музейная архитектура – Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Ф.Л.Райт, и др.	*						*				
Тема 8. Отечественная практика XX в. Пролетарские музеи. Идеологические построения, выставки. Музейный бум, Архитектура. Комплексы и мемориалы.	*						*				
Тема 9. Отечественная и зарубежная практика XX в. Сенежская	*						*				

тудия. Проекты среды.											
Раздел 2. Теория художественной организации экспозиционного пространства.											
Тема 10. Комплекс теоретических аспектов современной организации экспозиционной среды. Виды, типы, жанры экспозиционных построений.Функции организации.	*						*				
Тема 11. Основные компоненты формирования экспозиционной среды и пространства.	*						*				
Тема 12. Музейная архитектура. Функции, технологии, образ, архитенкторы, проекты.	*						*				
Тема 13. Экспозиционное оборудование. Конструкции. Типы. Виды. Универсальные системы. Требования и функции.	*						*				
Тема 14. Свет и цвет, фактуры и информационные материалы. Произведения созданные для экспозиции.	*						*				
Тема 15. Аудиовизуальные и мультимедийные	*						*				

средства экспрозиционного пространства.											
Раздел 3. Современная практика, принципы и методы организации экспозиционного пространства.											
Тема 16. Тенденции и принципы создания экспозиционных решений в отечественной и зарубежной практике в 90-е годы. Крупнейшие проекты и модернизации.	*						*				
Тема 17. Современная музейная архитектура, тенденции, жанры, типы, крупнейшие экспозиционные объекты.	*						*				
Тема 18. Выставочная теория, методика и значимые выставочные проекты. Концепции, сценарии, формы, авторские подходы.	*						*				
Тема 19. Современная методика научного и художественного проектирования экспозиционного пространства.	*						*				
Раздел 4. Универсальные выставки – история, теория, практика.											
Тема 20. История всемирных выставок.	*						*				

От Лондона -1951, до Астаны -2017.											
Тема 21. Функции, типы, номенклатура выставок – всемирные, национальные, отраслевые, тематические и т.д.	*						*				
Тема 22. Выставки XX века. Крупнейшие отечественные художники экспозиционеры – Л. Лисицкий, К.Рождественский, Р.Кликс, Е.Розенблюм и др.	*						*				
Тема 23. Последние тенденции в построении экспозиционного пространства выставок и экспозиций – отечественный и мировой опыт.	*						*				

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература

1. Юренева Т.Ю. «Музееведение». М., 2001.
2. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля. М., 2015.
3. Майстровская М.Т. Музейная экспозиция. Искусство-Архитектура-Дизайн. Тенденции развития. М., 2002.
4. Музейная экспозиция. Теория и практики. Искусство музейной экспозиции. Новые сценарии и концепции// РИК (под редакцией М. Майстровской). М.,1997.
5. Ревякин В.И. Художественные музеи.-М.,1974; Музеи мира –1993; Музеи Америки –М., 2000.
6. Российская музейная энциклопедия. М.,2001 т.1 и 2.
7. Шпаков В.Н. История Всемирных выставок. М., 2007.

8. Майстровская, М.Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля / М.Т. Майстровская. — Москва : Прогресс-Традиция, 2018. — 680 с. — ISBN 978-5-89826-508-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102182 (дата обращения: 19.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. Попова, Н.С. История искусств : учебно-методическое пособие / Н.С. Попова, Е.Н. Черняева. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 143 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79406 (дата обращения: 19.11.2019). — Режим доступа: для авториз. Пользователей
10. Майстровская М. Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля – начало XXI века. – М.: Прогресс-Традиция, 2022. – 580 с.
11. Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля / М. Т. Майстровская. — М.: Прогресс-Традиция, 2018. — 680 с.
12. Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля / М. Т. Майстровская. — М.: Прогресс-Традиция, 2016. — 672 с.
13. Монина Т.А. Выставочный Post Scriptum. Теория и практика эксподизайна. – М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2018. – 212 с.
14. Хализова, Ю. А. Экспозиционный дизайн: учебно-методическое пособие / Ю. А. Хализова. — Тольятти: ТГУ, 2022. — 232 с.

5.2. Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова:

15. Аронов В.Р, Дизайн в культуре XX века 1945-1990. М., 2013.
10. Бенеш Й. Методы экспонирования.//Музеум. 1983 , №138, С. 20-35.
11. Бродский Б.И. Оформление выставок. Л.,1960.
12. Майстровская М.Т., Черникова О.В. Станислав Черменский. Конструкция жизни. М., 2015.

5. 3. РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

5.3.1. Базы данных и информационные справочные системы:

- Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru:;
- Большая Советская энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
- Современная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/
- Большой энциклопедический словарь https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
- Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/
- Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/
- Постмодернизм. Словарь терминов https://postmodernism.academic.ru/
- Официальные сайты отечественных музеев
- Сайт ИКОМ России (Международный Совет по музеям) http://icom-russia.com/
- История архитектуры и дизайна Prasugrel.ru.

5.3.2. Информационные образовательные ресурсы

- федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
- электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info

- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com

- **6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
-
- **6.1 Информационные технологии**
- Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий
-
- Таблица - Локальные информационные технологии
- Перечень программного обеспечения
-

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Стандартный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»	
3	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
4	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
5	WEBINAR – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах
	ZOOM - платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

-
- **6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором, меловая или маркерная доска, USB-флеш-накопитель, распечатки с иллюстративным материалом и тестовыми заданиями

-

- **Распределенные информационные технологии**

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г.

МГХПА им. С.Г. Строганова	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

–

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 4) и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.

Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

– с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры.

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в разделе «Структура и содержание дисциплины».

«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом подразумевает выполнение им следующих действий:

– Ознакомление с целями и задачами дисциплины.

– Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента.

– Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины.

– Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине.

– Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, актуальных для конкретного занятия.

– Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по дисциплине.

– Присутствие и творческое участие на лекционных и практических занятиях.

– Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.

– Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.

– Непосредственная подготовка к зачету (экзамену) по дисциплине на основе выданных преподавателем вопросов.

7.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Студентам необходимо:

перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

7.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

7.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ,

организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

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

«__» _____ 2024г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.04.02.

«ИСКУССТВО ЭСКПОЗИЦИОННОГО АНСАМБЛЯ »

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Очно-заочная форма обучения
Курс 2,3
Семестр 4,5

	Очно-заочная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	29	0,8
Практические занятия	29	0,8
Самостоятельная работа	86	2,4
Форма аттестации Зачет: 4сем., Зачет с оценкой: 5 сем.		
Всего	144	4,0

Москва, 2024

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС ВО (№562 от 15.06.2017 г) по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств» программа подготовки «Теория и история изобразительного искусства и предметно-пространственной среды». Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:

профессор, д.и. _____ М.Т.Майстровская

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол от 16.04.2024 г. № 19

Срок действия программы: 2024-2026 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н.Бертяева

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Протокол заседания учебно-методического совета РГХПУ им. С.Г. Строганова от 16 мая 2024 г. №7

Председатель комиссии,
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности В.В.Слепухин

Начальник Учебного управления Е.Ф.Глумова

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Искусство экспозиционного пространства» является дисциплиной по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 4 и 5 семестрах. Трудоемкость дисциплины: **4 ЗЕ / 144 часа**, в том числе **58** часов – контактная работа с преподавателем, **86 часов** – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Стилистические направления в ДПИ XX века, Основы формирования архитектурных ансамблей России и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для написания выпускной квалификационной работы.

1.2.Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары.

Формы заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет, экзамен. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации – оценивания участия обучающихся в аудиторных занятиях), посещаемость и промежуточной аттестации (зачет, экзамен).

1.3. Цель освоения дисциплины: подготовка будущего магистра к решению профессиональных задач в сфере музейной, выставочной и галерейной деятельности в вопросах ее истории, теории и современной практики.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

Дисциплина направлена на формирование компетенции и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.

Таблица 1.

Научно-исследовательская деятельность	ПК-2 комплексно решать задачи анализа и атрибуции произведения искусства, рассматривать его в социальном, культурном и историческом контексте, интерпретировать его как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств;	
	ПК-2.1.	**Знает**: Междисциплинарные подходы к анализу произведения искусства
	ПК-2.2.	**Умеет:** Умеет интерпретировать произведение искусства как объект синтеза объемно - пространственных и временных искусств
	ПК-2.3.	**Владеет** Методикой анализа произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, в том числе с использованием литературных источников
Научно-исследовательская деятельность	ПК-3 – способность выполнять функции научного консультанта, осуществлять функции по сохранению, изучению и пропаганде художественного наследия	
	ПК-3.1.	**Знает:** Основы хранительской и экспертной работы в области искусства
	ПК-3.2.	**Умеет:** Изучать и сохранять объекты культурного наследия
	ПК-3.3.	**Владеет:** Методикой изучения и пропагандирования художественного наследия и достижений мирового искусства, проведения научных консультаций

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения				
	Очно-заочная				
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.	5 сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:				2	2
часы:				72	72
Контактная работа с преподавателем (всего часов):				36	22
Лекции (ЛК)				18	11
Практические занятия (ПЗ)				18	11
Семинарские занятия (СЗ)					
Лабораторные работы (ЛР)					
Консультации					
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен					

Самостоятельная работа (СРС)					36	50
	Курсовой проект (КП)					
	Курсовая работа (КР)					
	Расчетно-графическая работа (РГР)					
	Графическая работа (ГР)					
	Реферат (Р)					
	Домашняя работа (ДР)					
	Творческая работа (клаузура)					
	Подготовка к контрольной работе					
	Подготовка к экзамену, зачету					
	Другие виды самостоятельной работы					

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины
	Раздел 1. История художественной организации экспозиционного пространства.
Тема 1.	**Истоки архитектурно-художественной организации экспозиции. Протоэкспозиции Европы.** Становление и эволюция экспонирования. Основные понятия и определения в системе коммуникации. Различные виды и типы экспозиционных пространств. Формы протоэкспозиции, аспекты храмового синтеза, аранжировки и художественного построения исторического дворцового представительского интерьера в качестве структуры тематического и коллекционного освоения пространства. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 2.	**Становление и эволюция экспонирования.** Начальный этап формирования экспозиционной среды. Феномен галереи. Дворцовые музеи**.** Начальный этап формирования экспонирования. Феномен галереи. Первые европейские музеи, галереи, кунсткамеры, кабинеты и т.д. (Уффици, Сан-Суси, Зеленые своды, Санкт-петербургская кунскамера, Оружейная палата, английские собрания, Британский музей и т.д.) их коллекции и аранжировка в архитектурном пространстве. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 3.	**Архитектурно-декоративный принцип экспонирования. Дидактическая и эстетическая направленность.** Дворцовые музеи Европы и России. Архитектурно-декоративный тип

	экспонирования. Дидактическая направленность в экспозиционном построении, Архитектура первых музеев, планировочная структура и декоративный комплекс, стремление к созданию среды, для которой было создано произведение искусства, как альтернатива его восприятия. Теория И.Винкельмана. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 4.	**Сложение экспозиций в XIX в. Немецкая архитектурная школа. Методика проектирования первых музейных зданий и экспозиций. К.Ф.Шинкель, Л.ф.Кленце.** Сложение экспозиций в XIX в. Принципы экспонирования художественных, исторических и естественно-научных коллекций. Немецкая архитектурная школа – К.Ф. Шинкель, Лео фон Кленце, Г.Земпер и др. Методика проектирования зданий и экспозиций. Создание Нового Эрмитажа в Санкт-Петербурге - Проект Л.ф.Кленце и Оружейной палаты Московского Кремля. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 5.	**Национальные музейные проекты Европы второй пол. XIX в. Демократизация. Построение экспозиционного ансамбля.** Формирование экспозиционных принципов и подходов в экспонировании вторая пол. XIX в. Национальные европейские музейные проекты, как монументальные художественные дидактические ансамбли. История создания выдающихся проектов. Специфические черты и технические нововведения в музейной архитектуре и экспозиции (освещение, фонари, функциональные зоны, хранилища). Музейный комплекс истории искусств Вены, Пражский национальный музей, Дрезденская галерея, Лондонская национальная галерея, и др. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 6.	**Развитие и становление отечественных экспозиций. Российский опыт – крупнейшие музеи и проекты.** Развитие и становление отечественной экспозиции в конце XIX - начале XX века. Крупнейшие проекты музеев и выставок: Исторический музей, Музей изящных искусств, Третьяковская галерея, и др. Классический и национальный стиль в музейной архитектуре и экспозиции. Выставки конца века, с поисками образной системы экспонирования. Переход на новый принцип экспозиции – «коллекционный ряд», утрата синтеза и ансамбля экспозиционного построения. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 7.	**Экспозиционный поиск зарубежных музеев 1. Пол. XX в. Музейная архитектура – Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Ф.Л.Райт, и др.**

	Экспозиционный поиск зарубежных музеев в пер. пол. XX века. Смена экспозиционного принципа – коллекционный ряд, Музейное строительство – новая архитектура в интернациональном стиле. Теоретические и практические разработки крупнейших архитекторов - Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Ф.Л.Райта, Создание нейтрального экспозиционного пространства, новый принцип экспонирования художественных произведений – «экспонат в фокусе». Зонирование, новая колористика, световые акценты. Эволюция принципов экспонирования на Миланских Триеннале. Итальянская школа экспозиционного искусства. Новые разработки современного экспозиционного оборудования и оснащения, модульные промышленные системы. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 8.	**Отечественная практика XX в. Пролетарские музеи. Идеологические построения, выставки. Музейный бум, Архитектура. Комплексы и мемориалы.** Развитие и становление отечественного экспозиционного искусства в начале XX века. Пролетарские музеи. Поиски новых подходах к экспонированию в связи с новым зрителем, и его восприятием. Конструктивисты в выставочной экспозиции – Эль Лисицкий, А.Экстер, В. Веснены, К. Мельников, Н.Суетин, К. Рождественский и др. Середина века – музейный бум. Строительство идеологических комплексов и мемориалов. Монументальный экспозиционный синтез. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 9.	**Отечественная и зарубежная практика XX в. Сенежская тудия. Проекты среды.** Отечественная и зарубежная практика середины и конца XX века. Тяготение к художественному образу, сценографическому построению экспозиционного пространства, драматургии экспозиции. Сенежская студия, теория и практика в творчестве Е.А.Розенблюма, М.Коника, Р.Фаерштейна и др. Значимые проекты и реализации. Крупнейшие экспозиционные ансамбли и выставки. Проект Музея Революции, реэкспозиция Музея А.С.Пушкина, выставки. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
	Раздел 2. Теория художественной организации экспозиционного пространства.
Тема 10.	**Комплекс теоретических аспектов современной организации экспозиционной среды. Виды, типы, жанры экспозиционных построений.Функции организации.** Комплекс теоретических аспектов современной организации экспозиционной среды. Виды, типы. жанры, номенклатура экспозиционных

	построений. Функции и принципы художественной организации. Структура экспозиции. Уровни восприятия и презентации экспозиции. Технологические подходы и схемы в построении экспозиции.Система – экспонат-зритель. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 11.	**Основные компоненты формирования экспозиционной среды и пространства.** Факторы компоненты и формирования экспозиционной среды и пространства. Контекст экспозиции, ее научная и художественная интерпретация; типология музея; характер и специфика коллекций (художественных и других профилей), принципы экспонирования данного вида экспонатов; архитектурная ситуация; структура зданий и помещений, характер архитектуры (специально построенное здание или приспособленное, памятник архитектуры, истории и культуры), ее стилистика, пространственные характеристики художественные и функциональные особенности; Экспозиционная структура; создатели экспозиции - научные сотрудники музеев и галерей, ученые профильных сфер, художники, архитекторы, дизайнеры. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 12.	**Музейная архитектура. Функции, технологии, образ, архитенкторы, проекты.** Музейная архитектура. Специфика функциональной, технологической и художественно-выразительной составляющей. Современное развитие и эволюция музейного здания. Функциональное зонирование. Проблемы освоения исторических памятников и приспособление их под музей и экспозиционное пространство. Принципы организации экспозиции в памятнике: гармоничный, нейтральный, контрастный. Примеры наиболее выдающихся модернизаций исторических зданий и старой музейной архитектуры и новые постройки последних лет. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 13.	**Экспозиционное оборудование. Конструкции. Типы. Виды. Универсальные системы. Требования и функции.** Экспозиционное оборудование – как конструктивная система экспозиции. Типология основных компонентов. Системы плоскостного и пространственного экспонирования и экспозиционных систем. Концепция развития форм экспозиционного оборудования, ориентация в пространстве. Динамические формы, Оборудование скрытого плана. Индустриальные универсальные модульные системы и конструкции. Фирмы экспозиционного оборудования и оснащения. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).

Тема 14.	**Свет и цвет, фактуры и информационные материалы. Произведения созданные для экспозиции.** Освещение в музейной и галерейной экспозиции. Свет – физика света, психо-физиологические и эмоциональные критерии восприятия света и экспоната в экспозиционной среде. Утилитарные и художественно-выразительные функции и особенности. Драматургия света в современном экспозиционном пространстве. Различные типы освещения: естественное и искусственное. Современные источники света (лампы, прожектора и др.) Освещение местное и общее, подсветка, акцентировка, смешанный свет. Цвет – физика цвета, психо-физиологические и эмоциональные характеристики восприятия цвета. Современные принципы экспозиционной колористики: гармонизация, контраст, акцентировка, зонирование. Фактуры материалов в экспозиции – шероховатые, глянцевые, матовые, прозрачные, и т.д. Их утилитарные и художественно-выразительные свойства. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 15.	**Аудиовизуальные и мультимедийные средства экспрозиционного пространства.** Аудиовизуальные и мультимедийные средства и технологии в современном экспозиционном пространстве. Различие АВС и мультимедиа – самостоятельная экспозиционная функция, вспомогательная, документальный материал, мемориальный, иллюстративный, типологический и т.д. Сценарные и драматургические построения программ. Типы и виды, технические устройства, цветомузыка, видео, мультимедиа, интерактивные программы, полиэкраны, голограммы и т.д. Документальные, утилитарные и художественно-выразительные свойства. Мультимедийные программы расширяющие, углубляющие информационное и эмоциональное воздействие на зрителя. Тенденции развития новых технологий в экспозиционном пространстве. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
	Раздел 3. Современная практика, принципы и методы организации экспозиционного пространства.
Тема 16.	**Тенденции и принципы создания экспозиционных решений в отечественной и зарубежной практике в 90-е годы. Крупнейшие проекты и модернизации.** Зарубежная и отечественная практика конца XX века. Образно-драматургический принцип построения экспозиционной среды. Новации в архитектуре музейных зданий и галерей и культурных центров. Крупнейшие музейные проекты – Центр Помпиду, Галерея в Штутгарте, Музеи Х.Холляйна, Ф.О.Герри, О.Нимейера, С.Калатравы, Д.Либескинда и др.. Крупнейшие модернизации конца века – Музей Орсе, Проект Большой Лувр, Третьяковская галерея, Исторический музей, Музей В.Маяковского и др. Новые технологические и функциональные требования к

	экспозиционному пространству. Новая художественная стилистика и сценографические приемы и формы в построении экспозиционного пространства, включение АВС и мультимедийных средств. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 17.	**Современная музейная архитектура, тенденции, жанры, типы, крупнейшие экспозиционные объекты.** Современное искусство экспозиционного ансамбля – музеи, выставки, галереи. Новации в принципах и приемах экспонирования – авангардные экспозиционные формы – коллаж, инсталляция, энвайронмент и др. Концепция и сценарий в построении художественного экспозиционного образа. Разработка новых подходов в научном и художественном проектировании экспозиций и экспозиционных пространств. Архитектура постмодернизма в экспозиционном пространстве, крупнейшие музейные проекты –Музей Гугенхайма в Бильбао, Музей О.Нимейера в Нитерое, Бразилия, Музеи Китая, Японии, Европы и Америки. Крупнейшие здания и экспозиционные пространства России, новые экспозиции и выставочные проекты. Мультимедийные технологии в построении экспозиционного пространства, новые возможности и расширение границ. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 18.	**Выставочная теория, методика и значимые выставочные проекты. Концепции, сценарии, формы, авторские подходы.** Выставочная теория, методика и значимые выставочные проекты. Концепции, сценарии, формы, авторские подходы. Типология выставок художественных, исторических, естественно-научных, культурологических, мемориальных, именных, юбилейных, событийных, и т.д. Специфика и отличие выставочной экспозиции от постоянной стационарной музейной. Жанры выставки. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 19.	**Современная методика научного и художественного проектирования экспозиционного пространства.** Комплексный системный метод. Современная методика научного, концептуального и художественного проектирования экспозиционного пространства. Комплексный системный метод. Технология и система подходов и методов в научном проектировании, включающем формулировку актуальной темы, сбор материалов, подбор и выявление экспонатов, подготовка к экспонированию, выработка идеи и построения экспозиционного высказывания, формирование информационного блока. Концептуальное проектирование, сценарное, художественное, программное мультимедийное и т.д. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и

	экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
	Раздел 4. Универсальные выставки – история, теория, практика.
Тема 20.	**История всемирных выставок. От Лондона -1951, до Астаны -2017.** История Всемирных выставок от первой выставки в Лондоне в 1851 г ., включая выставки XIX в. до начала XXI в. Обзор принципов построения, лозунгов и тематики экспозиций. Архитектура выставочных павильонов и экспозиций. Средства выставочного показа, специальные установки и произведения для выставок. Крупнейшие выставочные проекты. Система организации выставочного пространства. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 21.	**Функции, типы, номенклатура выставок – всемирные, национальные, отраслевые, тематические и т.д.** Виды и типы выставок. Номенклатура, функции и задачи, характер проведения универсальных международных выставок различной тематики.Всемирные,национальные, отраслевые,торгово-промышленные, ярмарки и т.д. Общемировые и тематические, посвященные самым актуальным вопросам современного социума. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 22.	**Выставки XX века. Крупнейшие отечественные художники экспозиционеры – Л. Лисицкий, К.Рождественский, Р.Кликс, Е.Розенблюм и др.** Международные и национальные выставки XX века. Архитектура павильонов, экспозиционных пространств. Организация экспозиций и всего комплекса выставочной сферы – экспозиция, экспонаты, информация, мероприятия, театрально-концертная деятельность, лекции, семинары и конгрессы и т.д. Крупнейшие отечественные художники экспозиционеры – Эль Лисицкий, К.Мельников, Н.Суетин, К.Рождественский, Р. Кликс, Е. Розенблюм, Р. Фаерштейн, Ю. Шалаев, и др. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).
Тема 23.	**Последние тенденции в построении экспозиционного пространства выставок и экспозиций – отечественный и мировой опыт.** Новейшие тенденции в построении экспозиционного выставочного пространства. Отечественный и мировой опыт. Новые технологии, включение АВС и мультимедиа, интерактивных программ и сценарных подходов. Специально созданные художественные произведения для выставочных показов. Выставочная инсталляция, актуальные формы современного искусства на выставке. Выполнение аудиторного задания по теме занятия (письменное экспресс-эссе, дискуссия по теме занятия, решение ситуационных задач, обсуждение выставок и экспозиций, просмотренных за предыдущую неделю).

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Семестр	Содержание работы	Виды и формы работы, час				Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа		
		Лекции	Лабораторные	Практические			
2	**Раздел 1. История художественной организации экспозиционного пространства.**						
	Тема 1. Истоки архитектурно-художественной организации экспозиции. Протоэкспозиции Европы.	2		4	2	8	
	Тема 2. Становление и эволюция экспонирования.			4	2	6	
	Тема 3. Архитектурно-декоративный принцип экспонирования. Дидактическая и эстетическая направленность.			4	2	6	
	Тема 4. Сложение экспозиций в XIX в. Немецкая архитектурная школа. Методика проектирования первых музейных зданий и экспозиций. К.Ф.Шинкель, Л.ф.Кленце.			4	2	6	
	Тема 5. Национальные музейные проекты Европы второй пол. XIX в. Демократизация. Построение экспозиционного ансамбля.			4	2	6	Рубежный контроль
	Тема 6. Развитие и становление отечественных экспозиций. Российский опыт – крупнейшие музеи и проекты.			4	2	6	
	Тема 7. Экспозиционный поиск зарубежных музеев 1. Пол. XX в. Музейная архитектура – Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ,			4	2	6	

	Ф.Л.Райт, и др.						
	Тема 8. Отечественная практика XX в. Пролетарские музеи. Идеологические построения, выставки. Музейный бум, Архитектура. Комплексы и мемориалы.			4	2	6	
	Тема 9. Отечественная и зарубежная практика XX в. Сенежская тудия. Проекты среды.			4	2	6	Рубежный контроль
	Раздел 2. Теория художественной организации экспозиционного пространства.						
	Тема 10. Комплекс теоретических аспектов современной организации экспозиционной среды. Виды, типы, жанры экспозиционных построений.Функции организации.			4	2	6	
	Тема 11. Основные компоненты формирования экспозиционной среды и пространства.			4	2	6	
	Тема 12. Музейная архитектура. Функции, технологии, образ, архитенкторы, проекты.			4	2	6	
	Тема 13. Экспозиционное оборудование. Конструкции. Типы. Виды. Универсальные системы. Требования и функции.			4	2	6	
	Тема 14. Свет и цвет, фактуры и информационные материалы. Произведения созданные для экспозиции.			8	2	10	
	Тема 15. Аудиовизуальные и мультимедийные средства экспрозиционного пространства.			10	4	14	
3	**Раздел 3. Современная практика, принципы и методы организации экспозиционного пространства.**						
	Тема 16. Тенденции и принципы создания экспозиционных решений в отечественной и зарубежной практике в 90-е годы. Крупнейшие проекты и модернизации.	2		4		6	
	Тема 17. Современная музейная архитектура, тенденции, жанры,			4		4	

	типы, крупнейшие экспозиционные объекты.						
	Тема 18. Выставочная теория, методика и значимые выставочные проекты. Концепции, сценарии, формы, авторские подходы.			4		4	
	Тема 19. Современная методика научного и художественного проектирования экспозиционного пространства.			4	2	6	Рубежный контроль
	Раздел 4. Универсальные выставки – история, теория, практика.						
	Тема 20. История всемирных выставок. От Лондона -1951, до Астаны -2017.	2		4	1	7	
	Тема 21. Функции, типы, номенклатура выставок – всемирные, национальные, отраслевые, тематические и т.д.			4	2	6	Рубежный контроль
	Тема 22. Выставки XX века. Крупнейшие отечественные художники экспозиционеры – Л. Лисицкий, К.Рождественский, Р.Кликс, Е.Розенблюм и др.			4	2	6	
	Тема 23. Последние тенденции в построении экспозиционного пространства выставок и экспозиций – отечественный и мировой опыт.			4	2	6	
	Итого за 2 семестр контроль: *зачет*				4	4	
	Итого за 3 семестр контроль: *экзамен*				4	**4**	
	Итого за 4 семестр контроль зачет					**27**	
	Итого по дисциплине	**6**		**102**	**45**	**180**	

3.2. Другие виды занятий: не предусмотрено

3.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1.Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ):не предусмотрено

3.3.2.Примерный перечень тем расчетно-графических работ:не предусмотрено

3.3.3.Примерный перечень тем графических работ: не предусмотрено

3.3.4.Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ) : не предусмотрено

3.3.5.Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: не предусмотрено

3.3.6.Примерная тематика клаузур: не предусмотрено

3.3.7.Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Таблица 3.

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные лекции	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Раздел 1. История художественной организации экспозиционного пространства.											
Тема 1. Истоки архитектурно-художественной организации экспозиции. Протоэкспозиции Европы.	*						*				
Тема 2. Становление и эволюция экспонирования.	*						*				
Тема 3. Архитектурно-декоративный принцип экспонирования. Дидактическая и эстетическая направленность.	*						*				
Тема 4. Сложение экспозиций в XIX в. Немецкая архитектурная школа. Методика проектирования	*						*				

первых музейных зданий и экспозиций. К.Ф.Шинкель, Л.ф.Кленце.											
Тема 5. Национальные музейные проекты Европы второй пол. XIX в. Демократизация. Построение экспозиционного ансамбля.	*						*				
Тема 6. Развитие и становление отечественных экспозиций. Российский опыт – крупнейшие музеи и проекты.	*						*				
Тема 7. Экспозиционный поиск зарубежных музеев 1. Пол. XX в. Музейная архитектура – Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Ф.Л.Райт, и др.	*						*				
Тема 8. Отечественная практика XX в. Пролетарские музеи. Идеологические построения, выставки. Музейный бум, Архитектура. Комплексы и мемориалы.	*						*				
Тема 9. Отечественная и зарубежная практика XX в. Сенежская тудия. Проекты среды.	*						*				

Раздел 2. Теория художественной организации экспозиционного пространства.											
Тема 10. Комплекс теоретических аспектов современной организации экспозиционной среды. Виды, типы, жанры экспозиционных построений.Функции организации.	*						*				
Тема 11. Основные компоненты формирования экспозиционной среды и пространства.	*						*				
Тема 12. Музейная архитектура. Функции, технологии, образ, архитенкторы, проекты.	*						*				
Тема 13. Экспозиционное оборудование. Конструкции. Типы. Виды. Универсальные системы. Требования и функции.	*						*				
Тема 14. Свет и цвет, фактуры и информационные материалы. Произведения созданные для экспозиции.	*						*				
Тема 15. Аудиовизуальные и мультимедийные средства экспрозиционного	*						*				

пространства.											
Раздел 3. Современная практика, принципы и методы организации экспозиционного пространства.											
Тема 16. Тенденции и принципы создания экспозиционных решений в отечественной и зарубежной практике в 90-е годы. Крупнейшие проекты и модернизации.	*						*				
Тема 17. Современная музейная архитектура, тенденции, жанры, типы, крупнейшие экспозиционные объекты.	*						*				
Тема 18. Выставочная теория, методика и значимые выставочные проекты. Концепции, сценарии, формы, авторские подходы.	*						*				
Тема 19. Современная методика научного и художественного проектирования экспозиционного пространства.	*						*				
Раздел 4. Универсальные выставки – история, теория, практика.											
Тема 20. История всемирных выставок. От Лондона -1951, до	*						*				

Астаны -2017.											
Тема 21. Функции, типы, номенклатура выставок – всемирные, национальные, отраслевые, тематические и т.д.	*						*				
Тема 22. Выставки XX века. Крупнейшие отечественные художники экспозиционеры – Л. Лисицкий, К.Рождественский, Р.Кликс, Е.Розенблюм и др.	*						*				
Тема 23. Последние тенденции в построении экспозиционного пространства выставок и экспозиций – отечественный и мировой опыт.	*						*				

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература

1. Юренева Т.Ю. «Музееведение». М., 2001.
2. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля. М., 2015.
3. Майстровская М.Т. Музейная экспозиция. Искусство-Архитектура-Дизайн. Тенденции развития. М., 2002.
4. Музейная экспозиция. Теория и практики. Искусство музейной экспозиции. Новые сценарии и концепции// РИК (под редакцией М. Майстровской). М.,1997.
5. Ревякин В.И. Художественные музеи.-М.,1974; Музеи мира –1993; Музеи Америки –М., 2000.
6. Российская музейная энциклопедия. М.,2001 т.1 и 2.
7. Шпаков В.Н. История Всемирных выставок. М., 2007.

8. Майстровская, М.Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля / М.Т. Майстровская. — Москва : Прогресс-Традиция, 2018. — 680 с. — ISBN 978-5-89826-508-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102182 (дата обращения: 19.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. Попова, Н.С. История искусств : учебно-методическое пособие / Н.С. Попова, Е.Н. Черняева. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 143 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79406 (дата обращения: 19.11.2019). — Режим доступа: для авториз. Пользователей
10. Майстровская М. Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля – начало XXI века. – М.: Прогресс-Традиция, 2022. – 580 с.
11. Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля / М. Т. Майстровская. — М.: Прогресс-Традиция, 2018. — 680 с.
12. Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля / М. Т. Майстровская. — М.: Прогресс-Традиция, 2016. — 672 с.
13. Монина Т.А. Выставочный Post Scriptum. Теория и практика эксподизайна. – М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2018. – 212 с.
14. Хализова, Ю. А. Экспозиционный дизайн: учебно-методическое пособие / Ю. А. Хализова. — Тольятти: ТГУ, 2022. — 232 с.

5.2. Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова:

15. Аронов В.Р, Дизайн в культуре XX века 1945-1990. М., 2013.
10. Бенеш Й. Методы экспонирования.//Музеум. 1983 , №138, С. 20-35.
11. Бродский Б.И. Оформление выставок. Л.,1960.
12. Майстровская М.Т., Черникова О.В. Станислав Черменский. Конструкция жизни. М., 2015.

5. 3. РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

5.3.1. Базы данных и информационные справочные системы:

- Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru:;
- Большая Советская энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/
- Современная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc1p/
- Большой энциклопедический словарь https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/
- Художественная энциклопедия https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_pictures/
- Энциклопедия культурологии https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_culture/
- Постмодернизм. Словарь терминов https://postmodernism.academic.ru/
- Официальные сайты отечественных музеев
- Сайт ИКОМ России (Международный Совет по музеям) http://icom-russia.com/
- История архитектуры и дизайна Prasugrel.ru.

5.3.2. Информационные образовательные ресурсы

- федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
- электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info

- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com

- **6. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**
-
- **6.1 Информационные технологии**
- Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий
-
- Таблица - Локальные информационные технологии
- Перечень программного обеспечения
-

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Стандартный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы МГХПА им. С.Г. Строганова
2	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»	
3	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
4	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
5	WEBINAR – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах
	ZOOM - платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

-
- **6.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины**
- Аудитории со столами, стульями по количеству студентов, оборудованные компьютером, экраном и проектором, меловая или маркерная доска, USB-флеш-накопитель, распечатки с иллюстративным материалом и тестовыми заданиями

-

- **Распределенные информационные технологии**

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы	Электронная библиотека МГХПА им. С.Г.

МГХПА им. С.Г. Строганова	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

–

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине (см. п. 2), следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы (табл. 3), использовать рекомендованные ресурсы (п. 4) и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания.

Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

7.1. Методические рекомендации по изучению дисциплины

Студентам необходимо ознакомиться:

– с содержанием рабочей программы дисциплины (далее – РПД), с целями дисциплины, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимися на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей данной кафедры.

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины. Рекомендуемое распределение времени на изучение дисциплины указано в разделе «Структура и содержание дисциплины».

«Сценарий» изучения дисциплины. «Сценарий» изучения дисциплины студентом подразумевает выполнение им следующих действий:

– Ознакомление с целями и задачами дисциплины.

– Ознакомление с требованиями к знаниям и навыкам студента.

– Первичное ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Ознакомление с распределением времени на изучение дисциплины.

– Ознакомление со списками рекомендуемой основной и дополнительной литературы по дисциплине.

– Углублённое ознакомление с разделами и темами дисциплины.

– Предварительный охват на основе рекомендуемой литературы круга вопросов, актуальных для конкретного занятия.

– Самостоятельная проработка основного круга вопросов как каждого последующего, так и каждого предыдущего занятия в свободное время между занятиями по дисциплине.

– Присутствие и творческое участие на лекционных и практических занятиях.

– Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.

– Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.

– Непосредственная подготовка к зачету (экзамену) по дисциплине на основе выданных преподавателем вопросов.

7.2. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)

Студентам необходимо:

перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам, если разобраться в материале опять не удалось, то обратиться к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

7.3. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Студентам следует:

приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующий теме занятия;

при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;

теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

7.4. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

при подготовке к промежуточной аттестации параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ,

организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения. В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.