Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Слепухин Виктор Валерьевич
Должность: Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности
Дата подписания: 18.06.2026 21:50:04
Уникальный программный ключ:
b5849c67ab30ca0d5f34d5421b7a80cfb87b3ac0

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
_____ 14 мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине ФТД.01.
«ИСКУССТВО ОРНАМЕНТА»

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 1,2
Семестр 2,3

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	-	-
Практические занятия	32	0,8
Самостоятельная работа	40	0,1
Форма аттестации Зачет: 2,3сем.		
Всего	72	2,0

Москва, 2025

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. _____ Мусина Р.Р.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
Истории и теории декоративного искусства и дизайна,
протокол №20 от 06.05.2025 г.
Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 орнамента» является факультативной дисциплиной по учебного плана образовательной программы, изучается во 2 и 3 семестрах. Трудоемкость дисциплины: **2 ЗЕ / 72 часа**, в том числе **32** часа – контактная работа с преподавателем, **40** часов – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Музейное и галерейное дело, Искусство экспозиционного ансамбля, кураторская деятельность в искусстве, История костюма и моды 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.

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: обеспечить профессиональную подготовку специалистов в области декоративно-прикладного искусства и народных промыслов на основе знакомства с основами композиции; развитие творческих способностей в области декоративно-прикладного искусства и прочных основ композиционной грамоты.

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

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	**1**	**1**		
часы:	**36**	**36**		
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	**16**	**16**		
Лекции (ЛК)				
Практические занятия (ПЗ)	16	16		
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен				
Самостоятельная работа (СРС)	**20**	**20**		
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. Композиция в народном искусстве
Тема 1.	**Народное и декоративно-прикладное искусство в системе ценностей культуры.**
Тема 2.	**Законы развития народного и декоративно-прикладного искусства и их взаимодействие с другим типом творчества - искусством профессиональных художников.**
Тема 3.	**Основные примеры традиционных художественных промыслов. Народный мастер. Понятие "мастерство". Творческие способности мастера.** – *Самостоятельная работа*
	Раздел 2. Декоративная композиция
Тема 4.	**Основные принципы организации декоративной композиции. Орнамент и вопросы терминологии. Законы композиции: закон пропорциональности, соподчинения, доминанты, трехкомпонентности. Средства композиции.**
Тема 5.	**Композиционные приемы – в круге, орнаментальный ряд, ритм, мотив.**
Тема 6.	**Статистические раппортные композиции. Ритмический строй. Простые и сложные орнаментальные мотивы и композиции. Мелкораппортные, среднераппортные, крупнораппортные композиции.** *– Самостоятельная работа*
Тема 7.	**Ритм – способ организации пространства, времени, движения и целостности в произведении народного декоративно-прикладного искусства.**
Тема 8.	**Равновесие. Соотношения форм в композиции. Виды равновесия в композиции.**
Тема 9.	**Создание композиций с разными видами равновесия.** – *Самостоятельная работа*
Тема 10.	**Членение плоскости на части. Доминанта – композиционный центр декоративной композиции.**
Тема 11.	**Создание композиций с доминантой и без доминаты.**– *Самостоятельная работа*
Тема 12.	**Особенности построения монокомпозиции.**
Тема 13.	**Динамические раппортные композиции. Композиции с контрастом. Композиции с асимметрией.** – *Самостоятельная работа*
Тема 14.	**Цвет в декоративной композиции.**
Тема 15.	**Цвет (одно из выразительных средств в народном и декоративно-**

	прикладном искусстве) - как важнейший компонент декоративного образа. Создание декоративной композиции в цвете. – *Самостоятельная работа*
Тема 16.	**Построение пространства и способы его организации в декоративной композиции.**
Тема 17.	**Анализ композиционных особенностей произведений народного и декоративно-прикладного искусства и способы его организации в декоративной композиции.** – *Самостоятельная работа*
	Раздел 3. Орнамент в декоративной композиции
Тема 18.	**Орнамент – часть общей материальной культуры. Функции орнамента. Классификация орнамента.**
Тема 19.	**Композиционные приемы и закономерности построения орнаментов. Орнаментальные мотивы в окружающей действительности.**– *Самостоятельная работа*
Тема 20.	**Создать орнаментальную композицию в круге и квадрате.** – *Самостоятельная работа*
Тема 21.	**Геометрические, растительные, животные мотивы, изображения человека, предметные мотивы, их символика и применение в орнаменте.**– *Самостоятельная работа*
Тема 22.	**Построение ленточного орнамента. Организация окружающей мотив среды. Виды линейно-раппортного орнамента.** – *Самостоятельная работа*
Тема 23.	**Мотив в орнаменте. Принципы трансформации растительных форм и форм животного мира в орнаментальные мотивы. Графические приемы изображения формы в орнаменте. Метод «совершенных форм».**– *Самостоятельная работа*
Тема 24.	**Построение асимметричного орнамента.** – *Самостоятельная работа*

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 средств
		Контактная работа	ельная я работ		

		Лекции	Лабораторные	Практические			а
1	**Раздел 1. Композиция в народном искусстве**						
	Тема 1. Народное и декоративно-прикладное искусство в системе ценностей культуры.	2				2	
	Тема 2. Законы развития народного и декоративно-прикладного искусства и их взаимодействие с другим типом творчества - искусством профессиональных художников.	2				2	
	Тема 3. Основные примеры традиционных художественных промыслов. Народный мастер. Понятие "мастерство". Творческие способности мастера.				2	2	Рубежный контроль
	Раздел 2. Декоративная композиция						
	Тема 4. Основные принципы организации декоративной композиции. Орнамент и вопросы терминологии. Законы композиции: закон пропорциональности, соподчинения, доминанты, трехкомпонентности. Средства композиции.			2		2	
	Тема 5. Композиционные приемы – в круге, орнаментальный ряд, ритм, мотив.			2		2	
	Тема 6. Статистические раппортные композиции. Ритмический строй. Простые и сложные орнаментальные мотивы и композиции. Мелкораппортные, среднераппортные, крупнораппортные композиции.				2	2	
	Тема 7. Ритм – способ организации пространства, времени, движения и целостности в произведении народного декоративно-			2		2	

	прикладного искусства.						
	Тема 8. Равновесие. Соотношения форм в композиции. Виды равновесия в композиции.			2		2	
	Тема 9. Создание композиций с разными видами равновесия.				2	2	
	Тема 10. Членение плоскости на части. Доминанта – композиционный центр декоративной композиции.			2		2	
	Тема 11. Создание композиций с доминантой и без доминаты.				2	2	
	Тема 12. Особенности построения монокомпозиции.			2		2	
	Тема 13. Динамические раппортные композиции. Композиции с контрастом. Композиции с асимметрией.			2		2	
	Тема 14. Цвет в декоративной композиции.			2		2	
	Тема 15. Цвет (одно из выразительных средств в народном и декоративно-прикладном искусстве) - как важнейший компонент декоративного образа. Создание декоративной композиции в цвете.				2	2	
	Тема 16. Построение пространства и способы его организации в декоративной композиции.			2		2	
	Тема 17. Анализ композиционных особенностей произведений народного и декоративно-прикладного искусства и способы его организации в декоративной композиции.				2	2	Рубежный контроль
	Раздел 3. Орнамент в декоративной композиции						
	Тема 18. Орнамент – часть общей материальной культуры. Функции орнамента. Классификация орнамента.			2		2	
	Тема 19. Композиционные приемы и закономерности построения орнаментов. Орнаментальные			2		2	

	мотивы в окружающей действительности.						
	Тема 20. Создать орнаментальную композицию в круге и квадрате.			2		2	
	Тема 21. Геометрические, растительные, животные мотивы, изображения человека, предметные мотивы, их символика и применение в орнаменте.			2		2	
	Тема 22. Построение ленточного орнамента. Организация окружающей мотив среды. Виды линейно-раппортного орнамента.			2		2	
	Тема 23. Мотив в орнаменте. Принципы трансформации растительных форм и форм животного мира в орнаментальные мотивы. Графические приемы изображения формы в орнаменте. Метод «совершенных форм».				2	2	
	Тема 24. Построение асимметричного орнамента.				2	2	
	Итого за 1 семестр: *зачет с оценкой*				2	2	
	Итого по дисциплине	**4**		**32**	**18**	**54**	

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	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. Композиция в народном искусстве											
Тема 1. Народное и декоративно-прикладное искусство в системе ценностей культуры.	*						*				
Тема 2. Законы развития народного и декоративно-прикладного искусства и их взаимодействие с другим типом творчества - искусством профессиональных художников.	*						*				
Тема 3. Основные примеры традиционных художественных промыслов. Народный мастер. Понятие "мастерство". Творческие способности мастера.	*						*				
Раздел 2. Декоративная композиция											
Тема 4. Основные принципы организации декоративной композиции. Орнамент и вопросы	*						*				

терминологии. Законы композиции: закон пропорциональности, соподчинения, доминанты, трехкомпонентности. Средства композиции.											
Тема 5. Композиционные приемы – в круге, орнаментальный ряд, ритм, мотив.	*						*				
Тема 6. Статистические раппортные композиции. Ритмический строй. Простые и сложные орнаментальные мотивы и композиции. Мелкораппортные, среднераппортные, крупнораппортные композиции.	*						*				
Тема 7. Ритм – способ организации пространства, времени, движения и целостности в произведении народного декоративно-прикладного искусства.	*					*	*				
Тема 8. Равновесие. Соотношения форм в композиции. Виды равновесия в композиции.	*					*	*				
Тема 9. Создание композиций с разными видами равновесия.	*					*	*				

Тема 10. Членение плоскости на части. Доминанта – композиционный центр декоративной композиции.	*					*	*				
Тема 11. Создание композиций с доминантой и без доминаты.	*					*	*				
Тема 12. Особенности построения монокомпозиции.	*					*	*				
Тема 13. Динамические раппортные композиции. Композиции с контрастом. Композиции с асимметрией.	*					*	*				
Тема 14. Цвет в декоративной композиции.	*					*	*				
Тема 15. Цвет (одно из выразительных средств в народном и декоративно-прикладном искусстве) - как важнейший компонент декоративного образа. Создание декоративной композиции в цвете.	*					*	*				
Тема 16. Построение пространства и способы его организации в декоративной композиции.	*					*	*				
Тема 17. Анализ композиционных особенностей	*					*	*				

произведений народного и декоративно-прикладного искусства и способы его организации в декоративной композиции.											
Раздел 3. Орнамент в декоративной композиции											
Тема 18. Орнамент – часть общей материальной культуры. Функции орнамента. Классификация орнамента.	*					*	*				
Тема 19. Композиционные приемы и закономерности построения орнаментов. Орнаментальные мотивы в окружающей действительности.	*					*	*				
Тема 20. Создать орнаментальную композицию в круге и квадрате.	*					*	*				
Тема 21. Геометрические, растительные, животные мотивы, изображения человека, предметные мотивы, их символика и применение в орнаменте.	*					*	*				
Тема 22. Построение ленточного орнамента.	*					*	*				

Организация окружающей мотив среды. Виды линейно-раппортного орнамента.											
Тема 23. Мотив в орнаменте. Принципы трансформации растительных форм и форм животного мира в орнаментальные мотивы. Графические приемы изображения формы в орнаменте. Метод «совершенных форм».	*					*	*				
Тема 24. Построение асимметричного орнамента.	*					*	*				

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

5.1. Основная литература

1. Мациевский Д. Е. От линии до пространственной структуры: учебное пособие: учеб.пособие: Издательство Орловского филиала РАНХиГС, 2017.

2. Шауро Г.Ф., Малахова Л.О. Народные художественные промыслы и декоративно - прикладное искусство: Учебное пособие. Минск: РИПО // ЭБС "Университетская библиотека онлайн", 2015 г.

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: 19.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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

3. Формальная композиция: Учебники и учебные пособия для ВУЗов.ООО ИПК «Университет», 2014

4. Шевелина Н. Ю.. Графическая и цветовая композиция: Учебная литература для ВУЗов. Архитектон, 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/

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

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 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
_____ 14 мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине ФТД.02.

«ОСНОВНЫЕ СТИЛИСТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ИНТЕРЬЕРОВ КОНЦА XIX-НАЧАЛА XXI ВЕКОВ»

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 2
Семестр 3

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,1
Практические занятия	30	0,8
Самостоятельная работа	74	2,05
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 2,3сем.		
Всего	108	3,0

Москва, 2025

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.и. _____ Цветкова П.О.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
Истории и теории декоративного искусства и дизайна,
протокол №20 от 06.05.2025 г.
Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 «Основные стилистические концепции интерьеров конца XIX-начала XXI веков» является факультативной дисциплиной учебного плана образовательной программы, изучается в 3 семестре. Трудоемкость дисциплины: **3 ЗЕ / 108 часов**, в том числе **30** часов – контактная работа с преподавателем, **74** часа – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Музейное и галерейное дело, Кураторская деятельность в искусстве, Новейшие концепции формообразования интерьеров, История костюма и моды и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Стилистические направления в ДПИ XX века, Основы формирования архитектурных ансамблей, Искусство экспозиционного ансамбля 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.

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: 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.

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			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:			3	
часы:			108	
Контактная работа с преподавателем (всего часов):				
Лекции (ЛК)			4	
Практические занятия (ПЗ)			30	
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен				
Самостоятельная работа (СРС)			74	
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.	**Ретроспективные направления в интерьерах рубежа XIX – XX вв.**
Тема 2.	Теоретические концепции и творчество европейских архитекторов П. Беренса, Х.П. Берлаге, А. Лооса, А. Соважа, О. Перре.
Тема 3.	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).
Тема 4.	**Функционализм в европейских интерьерах первой половины XX века. Теоретические концепции и творчество В. Гропиуса, Г. Мейера, А. Люрса. Немецкий Баухауз.**
Тема 5.	Голландское архитектурно-художественное объединение «Де Стиль», теоретические концепции его представителей и характеристика интерьеров неопластицизма. Творчество Г. Т. Ритфелда, Т. ван Дусбурга, М. Стама.
Тема 6.	**Футуризм и экспрессионизм.1920-1930**
Тема 7.	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 8.	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.
Тема 9.	Интерьеры в творчестве Л. Мис ван дер Роэ и Ле Корбюзье.
Тема 10.	Интерьеры в творчестве А.Аалто, его вклад в развитие мебельного дизайна. Интерьеры, созданные Ф.Л. Райтом.
Тема 11.	Основные концепции и характеристика интерьеров Нового брутализма (на примере творчества Э. и П. Смитсонов, Ле Корбюзье, К. Танге и др.).
Тема 12.	Интерьеры неоклассицизма второй половины XX века (на примере построек Л. Мис ван дер Роэ, Ф. Джонсона, М. Ямасаки, В. Гропиуса).
Тема 13.	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 14.	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 15.	Интерьеры «Архитектуры больших пространств» (на примере построек Дж. Стерлинга, К. Роша, Ф. Джонсона, Дж. Портмена).
Тема 16.	**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 17.	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 18.	Интерьеры деконструктивизма (постройки австрийской группы КООП Химмельблау, П. Эйзенмана, Ф. Гери, Э.О. Мооса, Б. Чуми).
Тема 19.	Продолжение рационалистических традиций «современного движения» в интерьерах неомодернизма. Творчество Р. Мейера, В. Греготти, М. Бота, Х. Холляйна.
Тема 20.	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 21.	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 и другие

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	**Ретроспективные направления в интерьерах рубежа XIX – XX вв.**						
	Теоретические концепции и творчество европейских архитекторов П. Беренса, Х.П. Берлаге, А. Лооса, А. Соважа, О. Перре.	2				2	
	Стиль модерн в архитектуре, отделке и	2				2	

	оборудовании интерьеров, мебели, осветительной арматуре, бытовых приборах. Региональные особенности интерьеров стиля модерн (Бельгия, Франция, Австрия, Германия, Великобритания, Испания, Россия).						
	Функционализм в европейских интерьерах первой половины XX века. Теоретические концепции и творчество В. Гропиуса, Г. Мейера, А. Люрса. Немецкий Баухауз.				2	2	Рубежный контроль
	Голландское архитектурно-художественное объединение «Де Стиль», теоретические концепции его представителей и характеристика интерьеров неопластицизма. Творчество Г. Т. Ритфелда, Т. ван Дусбурга, М. Стама.						
	Футуризм и экспрессионизм.1920-1930			2		2	
	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.			2		2	
	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.				2	2	
	Интерьеры в творчестве Л. Мис ван дер Роэ и Ле Корбюзье.			2		2	
	Интерьеры в творчестве А.Аалто, его вклад в развитие мебельного дизайна. Интерьеры, созданные Ф.Л. Райтом.			2		2	
	Основные концепции и характеристика интерьеров Нового брутализма (на примере творчества Э. и П. Смитсонов, Ле Корбюзье, К. Танге и др.).				2	2	
	Интерьеры неоклассицизма второй половины XX века (на примере			2		2	

	построек Л. Мис ван дер Роэ, Ф. Джонсона, М. Ямасаки, В. Гропиуса).						
	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.				2	2	
	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.			2		2	
	Интерьеры «Архитектуры больших пространств» (на примере построек Дж. Стерлинга, К. Роша, Ф. Джонсона, Дж. Портмена).			2		2	
	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			2		2	
	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.				2	2	
	Интерьеры деконструктивизма (постройки австрийской группы КООП Химмельблау, П. Эйзенмана, Ф. Гери, Э.О. Мооса, Б. Чуми).			2		2	
	Продолжение рационалистических традиций «современного движения» в интерьерах неомодернизма. Творчество Р. Мейера, В. Греготти, М. Бота, Х. Холляйна.				2	2	Рубежный контроль
	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.						
	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 и другие			2		2	
	Ретроспективные направления в интерьерах рубежа XIX – XX вв.			2		2	
	Теоретические концепции и творчество европейских архитекторов П. Беренса, Х.П. Берлаге, А. Лооса, А. Соважа, О. Перре.			2		2	
	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.			2		2	
	Функционализм в европейских интерьерах первой половины XX века. Теоретические концепции и творчество В. Гропиуса, Г. Мейера, А. Люрса. Немецкий Баухауз.			2		2	
	Голландское архитектурно-художественное объединение «Де Стиль», теоретические концепции его представителей и характеристика интерьеров неопластицизма. Творчество Г. Т. Ритфелда, Т. ван Дусбурга, М. Стама.				2	2	
	Футуризм и экспрессионизм.1920-1930				2	2	
	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.						
	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.			2		2	
	Интерьеры в творчестве Л. Мис ван дер Роэ и Ле Корбюзье.			2		2	
	Итого за 3 семестр: *зачет с оценкой*				2	2	
	Итого по дисциплине	**4**		**32**	**45**	**108**	**27**

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)
Ретроспективные направления в интерьерах рубежа	*										

XIX – XX вв.											
Теоретические концепции и творчество европейских архитекторов П. Беренса, Х.П. Берлаге, А. Лооса, А. Соважа, О. Перре.	*						*				
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.	*		*				*				
Функционализм в европейских интерьерах первой половины XX века. Теоретические концепции и творчество В. Гропиуса, Г. Мейера, А. Люрса. Немецкий Баухауз.	*						*				
Голландское архитектурно-											

художественное объединение «Де Стиль», теоретические концепции его представителей и характеристика интерьеров неопластицизма. Творчество Г. Т. Ритфелда, Т. ван Дусбурга, М. Стама.											
Футуризм и экспрессионизм.1920-1930	*						*				
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.	*		*				*				
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.	*		*				*				
Интерьеры в творчестве Л. Мис ван дер Роэ и Ле Корбюзье.	*		*			*	*				

Интерьеры в творчестве А.Аалто, его вклад в развитие мебельного дизайна. Интерьеры, созданные Ф.Л. Райтом.	*		*			*	*				
Основные концепции и характеристика интерьеров Нового брутализма (на примере творчества Э. и П. Смитсонов, Ле Корбюзье, К. Танге и др.).	*		*			*	*				
Интерьеры неоклассицизма второй половины XX века (на примере построек Л. Мис ван дер Роэ, Ф. Джонсона, М. Ямасаки, В. Гропиуса).	*					*	*				
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.	*					*	*				
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.											
Интерьеры «Архитектуры больших пространств» (на примере построек Дж. Стерлинга, К. Роша, Ф. Джонсона, Дж. Портмена).	*					*	*				
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.	*					*	*				
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.	*		*			*	*				
Интерьеры деконструктивизма (постройки австрийской группы КООП Химмельблау, П. Эйзенмана, Ф. Гери, Э.О. Мооса, Б. Чуми).	*					*	*				
Продолжение рационалистических традиций «современного движения» в интерьерах неомодернизма. Творчество Р. Мейера,	*					*	*				

В. Греготти, М. Бота, Х. Холляйна.											
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.											
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 и другие	*					*	*				
Ретроспективные направления в интерьерах рубежа XIX – XX вв.	*					*	*				
Теоретические концепции и творчество европейских архитекторов П. Беренса, Х.П. Берлаге, А. Лооса, А. Соважа, О. Перре.	*		*			*	*				
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).											
Функционализм в европейских интерьерах первой половины XX века. Теоретические концепции и творчество В. Гропиуса, Г. Мейера, А. Люрса. Немецкий Баухауз.	*					*	*				
Голландское архитектурно-художественное объединение «Де Стиль», теоретические концепции его представителей и характеристика интерьеров неопластицизма. Творчество Г. Т. Ритфелда, Т. ван Дусбурга, М. Стама.	*					*	*				
Футуризм и экспрессионизм.1920-1930	*					*	*				
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.											

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.	*					*	*				
Интерьеры в творчестве Л. Мис ван дер Роэ и Ле Корбюзье.	*					*	*				

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 РГХПУ 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:

- 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

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 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
_____ 14 мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.О.01. «**ФИЛОСОФСКИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВОЗНАНИЯ»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна
Курс 1,2
Семестр 2,3

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	1,0
Практические занятия	32	0,9
Самостоятельная работа	157	4,4
Контроль	27	0,7
Форма аттестации Зачет: 2 сем., Экзамен: 3 сем. КР: 3 сем.		
Всего	252	7,0

Москва 2025

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.и. _____ К.А.Соловьев

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 «Философские и культурологические проблемы искусствознания» является дисциплиной обязательной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается во 2 и 3 семестрах. Трудоемкость дисциплины: **7 ЗЕ / 252 часа**, в том числе **68** часов – контактная работа с преподавателем, **157** 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: Пространственное искусство в мировой художественной культуре, Галерейное дело, Актуальные проблемы современного искусства и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, История костюма и моды, 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 – 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. Цель освоения дисциплины: дать будущим искусствоведам знания по решению профессиональных задач системных представлений о связях искусствознания с основными положениями философии в вопросах выработки искусствоведческого инструментария для понимания и оценки аналитических средств искусствоведения в отношении его к художественным произведениям той или иной 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.

Системное и критическое мышление	**УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий**	
	УК-1.1.	**Знает**: методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой, научной, производственной и художественной жизни
	УК-1.2.	**Умеет:** вырабатывать стратегию действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных задач
	УК-1.3.	**Владеет** Методами критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой, научной, производственной и художественной жизни, навыками выбора стратегии действий
Исследовательские и творческие работы	ОПК-3. Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой	
	ОПК-3.1.	**Знает:** Современные научные методы проведения исследований, методы работы с научной литературой и способы сбора, анализа и обобщения результатов при проведении научно-исследовательских и творческих работ.
	ОПК-3.2	**Умеет:** . Анализировать, интерпретировать и творчески применять информацию, полученную из различных источников с применением современных средств и технологий. Участвовать в научно-практических конференциях, делать доклады
	ОПК-3.3.	**Владеет:** Навыками выполнения отдельных видов научно-исследовательских и творческих работ с применением современных средств и технологий, проявляет творческую инициативу.

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения			
	Очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:		**3**	4	
часы:		**108**	144	
Контактная работа с		**34**	34	

преподавателем (всего часов):					
	Лекции (ЛК)		18	18	
	Практические занятия (ПЗ)		16	16	
	Семинарские занятия (СЗ)				
	Лабораторные работы (ЛР)				
	Консультации				
	Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен				
Самостоятельная работа (СРС)			**74**	83	
	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. Место философии искусства в гуманитарной инфраструктуре искусствознания и искусствоведения. Цели и задачи раздела обусловлены знакомством со спецификой связи предметов искусствоведения и искусствознания. С этой целью устанавливается проблема творческого процесса и категорий его изучения. Определение основных целей и задач раздела сводится к рассмотрению вопросов взаимодействия методов искусствоведения и философии, условий их сходства и различий в отношении мировой истории искусства и художественных процессов. Базовые критерии этой проблемы мировоззрение, мышление, художественное содержание, архетип, системность, целостность, ансамблевость. Степень изученности проблемы, литература.
Тема 1.	Структура искусствоведения: история искусства, художественная критика, общая теория художественного процесса. Связь мировоззрения и категории прекрасного. Искусство как форма общественного сознания, и искусствоведение как метод его изучения: аспекты сущности, явления, содержания, формы искусства.

Тема 2.	Категории искусства :стиль, художественная целостность, художественный образ, средства художественного синтеза как условия создания и восприятия искусства.
Тема 3.	Соотношение целей и задач искусствоведения: Картина Мира как проблема художественной целостности искусства, пластические системы и стиль, канон в искусстве. Понимание эстетики художественной формы как условия реализации этических программ мировоззрения. Этика искусства в связях ее с вопросами жизнесохранения.
Тема 4.	«Ансамбль как образная система» – соотношение структуры и целостности произведения и его восприятии. Критерии целостности и системности художественного образа. Тектология и холизм. Рациональное и эстетическое содержание формы.
	Раздел 2. Аспекты типологии и морфологии искусства Проблема дидактики теории как условия фиксирования аналитической структуры в границах интегральных и специальных систем искусствознание-философия предполагают рассмотрение системы общественной жизни, основанием которой выступают триада факторов: природо-производственный фактор, этно-культурный фактор, и тип социальной организации. Данная структура предполагает рассмотрение на условиях интегративности основных категорий культуры с точки зрения типологии искусства. Оценка материалов истории и теории искусства осуществляется на стыке методов искусствоведения и философии: сущность – онтология искусства; явление – феноменология искусства; содержание – типология искусства; форма – морфология искусства. История претворения художественной целостности из целостности культа: культ-обрядовый жест-канон-пластическая система-стиль-художественная целостность-форма
Тема 5.	Общественные формации и метод типологической реконструкции Картины Мира: искусство как проблема содержания мировоззрения: триада факторов типологии искусства – природо-производственный, этнокультурный, социоорганизационный. Доминанты образной системы в истории искусства: морф, морфема, метаморфема, антропоморфема. Исторические условия смены мировоззрения в границах смены эпох. Содержание искусства и типология как метод его изучения.
Тема 6.	Проблема формы в искусстве и морфология как метод ее изучения. Единство морфологических структур в естественнонаучном и художественном отношении. Характеристика уровней понимания формы: форма произведения; вид искусства; мир искусства. Форма произведения и три ее составные части: а) материал, технология, функция; б) категории композиции: гештальты формы (статика-динамика, контраст-нюанс, фактура-текстура, симметрия-асимметрия, цвет-колорит и др.); и пропедевтика гармонии (универсальность и всеобщность понятий ритм, симметрия, антропоморфизм, земное тяготение, золотое сечение); в) проблема фигуративности в истории искусства и вопросы пластических систем их реализации.
Тема 7.	История эволюции видов искусства и два критерия их понимания:

	критерий материала и развития технологий (стекло, керамика, текстиль, обработка кости, камня, дерева и др.); критерий типологии художественных форм в их связях с мировоззрением (Картиной Мира): верхний палеолит, послеледниковый период (мезолит, неолит, эпоха металла), Средневековье, Новое время XX век.
Тема 8.	Мир искусства как социокультурное и художественное пространство – назначение и возникновение видов специализированной художественно-творческой деятельности поиск новых средств выражения образа и функции в бытовой повседневности
	Раздел 3. Дидактика философии искусства в построении метода оценки художественного произведения и исследования художественного процесса. Соотношения категорий искусствознания и философии определяются условиями семиотических принципов знакообмена и соотношением функций и форм искусства в связях его онтологических начал с феноменологией и типологией искусства. Характер отношений определяет аспекты аксиологии или ценностных функций художественных форм, культурологии как социальных функций, психофизиологии и эпистемологии в сути архетипа искусства и универсалий в формах его выражения в истории искусства. Психофизиологические основы сознания: импринтинг, миметизм, партиципация, перцепция-апперцепция, дипластия реализуются в структуре общественных установок, определяя таким образом соотношение исходных архетипипов и их универсалий. Оценка искусства как инструмента социокультурной стабильности, духовного воспроизводства норм этики в повседневной жизни обусловлено социокультурными факторами художественного процесса, функциями искусства в передаче ценностных установок и рождение категорий философии и искусствознания. Формирование художественной формы строится на условиях выявления универсальных априорных законов построения формы, характерных не только для искусства, но существующих в природе и технике: золотое сечение отражено в биологических объектах, музыке, системе художественного сопропорционирования; условия гравитации дают простор использования таких категорий формы как статика-динамика, убыстрение ритма, контраст-нюанс, равновесие в композиции, выделение центра. Еще одним априорным законом формы выступает антропоморфизация предметно-пространственной среды как всеобщая категория эстетики и искусствознания.
Тема 9.	Семиотические подходы к изучению искусства и художественной культуры: искусство как текст, знак, структура; искусство как индекс, икона, символ; искусство как содержание знакообмена в триаде определений – семантики, синтактики, прагматики. Проблемы институционального содержания художественно-творческой деятельности.
Тема 10.	Методы изучения искусства: понятия иконография, иконология, формальный анализ, история искусства как история духа, образный паллиатив оценок искусства в XX в. Понятие целостность художественного

	произведения в категориях формально-стилистического метода изучения искусства.
Тема 11.	Проблема адаптации формально-стилистического метода в изучении неклассических жанров современных объектов с использованием аппарата философии искусства.
	Раздел 4. Онтологический и феноменологический аспекты искусствознания Основным условием анализа художественного процесса выступают пластические системы, которые отвечают целям онтологического удостоверения формы как канона на определенном этапе развития искусства и специфике национально-региональных принципов его сложения. Канон и стиль искусства могут быть представлены как следствие онтологического прочтения культуры и искусства. Этот план обусловлен этапностью развития искусства и выделен как принцип в различных типологических феноменах. Очень четко онтология материальное-духовное просматривается в народном искусстве, также искусстве средневековом. Изменения в искусстве в Новое время сохраняют модальность онтологии в функции исторических феноменов художественной формы. Онтологический аспект раскрывается с помощью двух обстоятельств феноменологии: психофизиологии человека и социокультурной специфики времени
Тема 12.	Сущность искусства и онтология искусства как метод искусствознания. Эволюция вопроса онтологии искусства в античности; средневековье, новом времени. Структура онтологической модели в соотношении «культ-культура-художественная культура». Проблема канона как типа метаморфемы и ее связь с вопросами стиля и пластической верификации в типологии искусства. Онтология в условиях типологической «программы» искусства.
Тема 13.	Онтология народного искусства – научная тема в искусствознании: обряд и жертва; сакральный образ природного пространства; ритм и структура; художественное и сакральное в зодчестве; жертвенное и священное в мифе – семантика и мировоззрение; онтология и технология; онтология и средства художественного синтеза; декор и орнамент.
Тема 14.	Онтология конфессионального искусства (искусства христианского мира): религиозные основания; объект и предмет; от онтологического источника к системному пониманию морфологии искусства; метаморфема как образный доминант онтологии искусства средневековья; историческое предопределение канона, средства изображения и выражения; социокультурные и ментальные свойства.
Тема 15.	Онтология и этапы формирования образной системы в искусстве средневековья (I – нач. II тыс. н.э.): вопросы периодизации; догматика и роль Вселенских соборов в установлении канона; Эволюция образной системы. Канон образа Христа в раннехристианское время. Эволюция образа Богородици. Искусство катакомбного времени. Богословско-полемический период. Икона в гонении. Македонский ренессанс.
Тема 16.	Проблема явления в искусстве и задачи феноменологии искусства. Феноменология искусства и основы восприятия произведения:

	психофизиологические факторы восприятия – импринтинг, миметизм, пралогическое мышление, перцептивно-апперцептивные критерии восприятия, дипластия. Социокультурные факторы восприятия в конкретную историческую эпоху. Связь феноменологии с психологией искусства (психологией художественного творчества и восприятия); с социологией искусства (социально-историческая стратификация художественной формы как проблема типологии искусства).
	Раздел 5. Научная аналитика в искусствознании: драматургия произведения и верификация его художественной значимости. Общественное значение и социокультурное регулирование. Художественное произведение как объект драматургии строится на выявлении противоречий и разрешения их в структуре художественной формы. Средствами выступают пластические системы в искусстве, с помощью которых раскрывается связь канонических и стилистических принципов художественной формы. Важными феноменами второй половины XX века начала XXI столетия выступают новые виды и жанры художественной формы, которые нуждаются в определении потенциала искусства и отделения его от нехудожественных модификаций, основанных на поведении «автора». В этом случае анализ целостности художественной формы должен иметь расшифровку понятия Картина Мира, которая включает интерес и опыт выявления сути образной интерпретации в связи мифопоэтики, сюжетно-видовой драматургии и ассоциативного прочтения Картины Мира как атопического условия оценки художественного произведения и достоверности его существования.
Тема 17.	Дипластия как центральный фактор восприятия и ее функция в драматургии произведения. Феноменология искусства и основы восприятия произведения: социокультурный аспект. Содержательные отличия психологического гештальта и художественного образа в искусстве.
Тема 18.	Причины и функции формально-ассоциативной программы раннего авангарда: индустриальный тип жизни; условия потребления и коммуникация; художественный объект и его черты в первый период развития авангарда (семиотические программы супрематизма, конструктивизма, абстракционизма).
Тема 19.	Течения авангарда второй половины XX века (концептуализм, постмодернизм). Проблемы современного искусства и искусствознания: вопросы терминологии. Арт-объекты: концепции, презентации, маркетинговые стратегии. Оценка средствами философии искусства процессов замещения (метонимии) базовых оценочных категорий художественной формы. Средства философско-искусствоведческой аналитики искусства XX века и проблема структурирования видов художественной деятельности
Тема 20.	Атопическая функция Картины Мира как условия художественной образности в анализе художественных объектов конца XX – начала XXI века. ГРНТИ как отражение институциональных условий и общественного

	договора; прикладные функции теории в формировании перспективы образования и педагогики.

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. Место философии искусства в гуманитарной инфраструктуре искусствознания и искусствоведения.	4		?	?	?	
	Тема 1. Структура искусствоведения: история искусства, художественная критика, общая теория художественного процесса. Связь мировоззрения и категории прекрасного. Искусство как форма общественного сознания, и искусствоведение как метод его изучения: аспекты сущности, явления, содержания, формы искусства.	1					
	Тема 2. Категории искусства:стиль, художественная целостность, художественный образ, средства художественного синтеза как условия создания и восприятия искусства.	1					
	Тема 3. Соотношение целей и задач искусствоведения: Картина Мира как проблема художественной целостности искусства, пластические системы и стиль, канон в искусстве. Понимание эстетики художественной формы как условия реализации этических программ мировоззрения. Этика искусства в связях ее с вопросами жизнесохранения	1					
	Тема 4. «Ансамбль как образная система» – соотношение структуры и целостности произведения и его восприятии. Критерии целостности и	1					

	системности художественного образа. Тектология и холизм. Рациональное и эстетическое содержание формы						
	Раздел 2. Аспекты типологии и морфологии искусства	4					
	Тема 5. Общественные формации и метод типологической реконструкции Картины Мира: искусство как проблема содержания мировоззрения: триада факторов типологии искусства – природо-производственный, этнокультурный, социоорганизационный. Доминанты образной системы в истории искусства: морф, морфема, метаморфема, антропоморфема. Исторические условия смены мировоззрения в границах смены эпох. Содержание искусства и типология как метод его изучения.	1					
	Тема 6. Проблема формы в искусстве и морфология как метод ее изучения. Единство морфологических структур в естественнонаучном и художественном отношении. Характеристика уровней понимания формы: форма произведения; вид искусства; мир искусства. Форма произведения и три ее составные части: а) материал, технология, функция; б) категории композиции: гештальты формы (статика-динамика, контраст-нюанс, фактура-текстура, симметрия-асимметрия, цвет-колорит и др.); и пропедевтика гармонии (универсальность и всеобщность понятий ритм, симметрия, антропоморфизм, земное тяготение, золотое сечение); в) проблема фигуративности в истории искусства и вопросы пластических систем их реализации.	1					
	Тема 7. История эволюции видов искусства и два критерия их понимания: критерий материала и развития технологий (стекло, керамика, текстиль, обработка кости, камня, дерева и др.); критерий типологии художественных форм в их связях с мировоззрением (Картиной Мира): верхний палеолит,	1					

	послеледниковый период (мезолит, неолит, эпоха металла), Средневековье, Новое время XX век.						
	Тема 8. Мир искусства как социокультурное и художественное пространство – назначение и возникновение видов специализированной художественно-творческой деятельности поиск новых средств выражения образа и функции в бытовой повседневности	1					Рубежный контроль
	Раздел 3. Дидактика философии искусства в построении метода оценки художественного произведения и исследования художественного процесса.	3					
	Тема 9. Семиотические подходы к изучению искусства и художественной культуры: искусство как текст, знак, структура; искусство как индекс, икона, символ; искусство как содержание знакообмена в триаде определений – семантики, синтактики, прагматики. Проблемы институционального содержания художественно-творческой деятельности.	1					
	Тема 10. Методы изучения искусства: понятия иконография, иконология, формальный анализ, история искусства как история духа, образный паллиатив оценок искусства в XX в. Понятие целостность художественного произведения в категориях формально-стилистического метода изучения искусства.	1					
	Тема 11. Проблема адаптации формально-стилистического метода в изучении неклассических жанров современных объектов с использованием аппарата философии искусства.	1					
	Раздел 4. Онтологический и феноменологический аспекты искусствознания.	5					
	Тема 12. Сущность искусства и онтология искусства как метод искусствознания. Эволюция вопроса онтологии искусства в античности; средневековье, новом времени.	1					

	Структура онтологической модели в соотношении «культ-культура-художественная культура». Проблема канона как типа метаморфемы и ее связь с вопросами стиля и пластической верификации в типологии искусства. Онтология в условиях типологической «программы» искусства.						
	Тема 13. Онтология народного искусства – научная тема в искусствознании: обряд и жертва; сакральный образ природного пространства; ритм и структура; художественное и сакральное в зодчестве; жертвенное и священное в мифе – семантика и мировоззрение; онтология и технология; онтология и средства художественного синтеза; декор и орнамент.	1					
	Тема 14. Онтология конфессионального искусства (искусства христианского мира): религиозные основания; объект и предмет; от онтологического источника к системному пониманию морфологии искусства; метаморфема как образный доминант онтологии искусства средневековья; историческое предопределение канона, средства изображения и выражения; социокультурные и ментальные свойства.	1					
	Тема 15. Онтология и этапы формирования образной системы в искусстве средневековья (I – нач. II тыс. н.э.): вопросы периодизации; догматика и роль Вселенских соборов в установлении канона; Эволюция образной системы. Канон образа Христа в раннехристианское время. Эволюция образа Богородици. Искусство катакомбного времени. Богословско-полемический период. Икона в гонении. Македонский ренессанс.	1					
	Тема 16. Проблема явления в искусстве и задачи феноменологии искусства. Феноменология искусства и основы восприятия произведения: психофизиологические факторы восприятия – импринтинг, миметизм,	1					Рубежный контроль

	пралогическое мышление, перцептивно-апперцептивные критерии восприятия, дипластия. Социокультурные факторы восприятия в конкретную историческую эпоху. Связь феноменологии с психологией искусства (психологией художественного творчества и восприятия); с социологией искусства (социально-историческая стратификация художественной формы как проблема типологии искусства).						
	Раздел 5. Научная аналитика в искусствознании: драматургия произведения и верификация его художественной значимости. Общественное значение и социокультурное регулирование.	4					
	Тема 17. Дипластия как центральный фактор восприятия и ее функция в драматургии произведения. Феноменология искусства и основы восприятия произведения: социокультурный аспект. Содержательные отличия психологического гештальта и художественного образа в искусстве.	1					
	Тема 18. Причины и функции формально-ассоциативной программы раннего авангарда: индустриальный тип жизни; условия потребления и коммуникация; художественный объект и его черты в первый период развития авангарда (семиотические программы супрематизма, конструктивизма, абстракционизма).	1					
	Тема 19. Течения авангарда второй половины XX века (концептуализм, постмодернизм). Проблемы современного искусства и искусствознания: вопросы терминологии. Арт-объекты: концепции, презентации, маркетинговые стратегии. Оценка	1					

	средствами философии искусства процессов замещения (метонимии) базовых оценочных категорий художественной формы. Средства философско-искусствоведческой аналитики искусства XX века и проблема структурирования видов художественной деятельности.						
	Тема 20. Атопическая функция Картины Мира как условия художественной образности в анализе художественных объектов конца XX – начала XXI века. ГРНТИ как отражение институциональных условий и общественного договора; прикладные функции теории в формировании перспективы образования и педагогики.	1					
	Итого за 3 семестр контроль: зачет						
	Итого по дисциплине	**36**		**36**	**144**	**252**	

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. Место философии искусства в гуманитарной инфраструктуре искусствознания и искусствоведения.											
Тема 1. Структура искусствоведения: история искусства, художественная критика, общая теория художественного процесса. Связь мировоззрения и категории прекрасного. Искусство как форма общественного сознания, и искусствоведение как метод его изучения: аспекты сущности, явления, содержания, формы искусства.	*						*				
Тема 2. Категории искусства:стиль, художественная целостность, художественный образ, средства художественного синтеза как условия создания и восприятия искусства.	*						*				
Тема 3. Соотношение целей и задач искусствоведения: Картина Мира как проблема художественной целостности искусства, пластические системы и стиль, канон в искусстве. Понимание эстетики художественной формы как условия реализации этических программ мировоззрения. Этика искусства в связях ее с вопросами жизнесохранения	*						*				

Тема 4. «Ансамбль как образная система» – соотношение структуры и целостности произведения и его восприятии. Критерии целостности и системности художественного образа. Тектология и холизм. Рациональное и эстетическое содержание формы	*						*		*		
Раздел 2. Аспекты типологии и морфологии искусства											
Тема 5. Общественные формации и метод типологической реконструкции Картины Мира: искусство как проблема содержания мировоззрения: триада факторов типологии искусства – природо-производственный, этнокультурный, социоорганизационный. Доминанты образной системы в истории искусства: морф, морфема, метаморфема, антропоморфема. Исторические условия смены мировоззрения в границах смены эпох. Содержание искусства и типология как метод его изучения.	*						*		*		
Тема 6. Проблема формы в искусстве и морфология как метод ее изучения. Единство морфологических структур в естественнонаучном и художественном отношении.	*						*		*		

Характеристика уровней понимания формы: форма произведения; вид искусства; мир искусства. Форма произведения и три ее составные части: а) материал, технология, функция; б) категории композиции: гештальты формы (статика-динамика, контраст-нюанс, фактура-текстура, симметрия-асимметрия, цвет-колорит и др.); и пропедевтика гармонии (универсальность и всеобщность понятий ритм, симметрия, антропоморфизм, земное тяготение, золотое сечение); в) проблема фигуративности в истории искусства и вопросы пластических систем их реализации.											
Тема 7. История эволюции видов искусства и два критерия их понимания: критерий материала и развития технологий (стекло, керамика, текстиль, обработка кости, камня, дерева и др.); критерий типологии художественных форм в их связях с мировоззрением (Картиной Мира): верхний палеолит, послеледниковый период (мезолит, неолит, эпоха металла), Средневековье, Новое время XX век.	*						*		*		

Тема 8. Мир искусства как социокультурное и художественное пространство – назначение и возникновение видов специализированной художественно-творческой деятельности поиск новых средств выражения образа и функции в бытовой повседневности	*						*		*		
Раздел 3. Дидактика философии искусства в построении метода оценки художественного произведения и исследования художественного процесса.											
Тема 9. Семиотические подходы к изучению искусства и художественной культуры: искусство как текст, знак, структура; искусство как индекс, икона, символ; искусство как содержание знакообмена в триаде определений – семантики, синтактики, прагматики. Проблемы институционального содержания художественно-творческой деятельности.	*						*		*		
Тема 10. Методы изучения искусства: понятия иконография, иконология, формальный анализ, история искусства как история духа, образный паллиатив оценок	*						*		*		

искусства в XX в. Понятие целостность художественного произведения в категориях формально-стилистического метода изучения искусства.											
Тема 11. Проблема адаптации формально-стилистического метода в изучении неклассических жанров современных объектов с использованием аппарата философии искусства.	*						*		*		
Раздел 4. Онтологический и феноменологический аспекты искусствознания.											
Тема 12. Сущность искусства и онтология искусства как метод искусствознания. Эволюция вопроса онтологии искусства в античности; средневековье, новом времени. Структура онтологической модели в соотношении «культ-культура-художественная культура». Проблема канона как типа метаморфемы и ее связь с вопросами стиля и пластической верификации в типологии искусства. Онтология в условиях типологической «программы» искусства.	*						*		*		
Тема 13. Онтология народного искусства – научная тема в искусствознании: обряд и жертва; сакральный	*						*		*		

образ природного пространства; ритм и структура; художественное и сакральное в зодчестве; жертвенное и священное в мифе – семантика и мировоззрение; онтология и технология; онтология и средства художественного синтеза; декор и орнамент.											
Тема 14. Онтология конфессионального искусства (искусства христианского мира): религиозные основания; объект и предмет; от онтологического источника к системному пониманию морфологии искусства; метаморфема как образный доминант онтологии искусства средневековья; историческое предопределение канона, средства изображения и выражения; социокультурные и ментальные свойства.	*						*		*		
Тема 15. Онтология и этапы формирования образной системы в искусстве средневековья (I – нач. II тыс. н.э.): вопросы периодизации; догматика и роль Вселенских соборов в установлении канона; Эволюция образной системы. Канон образа Христа в раннехристианское	*						*		*		

время. Эволюция образа Богородици. Искусство катакомбного времени. Богословско-полемический период. Икона в гонении. Македонский ренессанс.											
Тема 16. Проблема явления в искусстве и задачи феноменологии искусства. Феноменология искусства и основы восприятия произведения: психофизиологические факторы восприятия – импринтинг, миметизм, пралогическое мышление, перцептивно-апперцептивные критерии восприятия, дипластия. Социокультурные факторы восприятия в конкретную историческую эпоху. Связь феноменологии с психологией искусства (психологией художественного творчества и восприятия); с социологией искусства (социально-историческая стратификация художественной формы как проблема типологии искусства).	*						*				
Раздел 5. Научная аналитика в искусствознании: драматургия произведения и верификация его художественной значимости.											

Общественное значение и социокультурное регулирование.											
Тема 17. Дипластия как центральный фактор восприятия и ее функция в драматургии произведения. Феноменология искусства и основы восприятия произведения: социокультурный аспект. Содержательные отличия психологического гештальта и художественного образа в искусстве.	*						*				
Тема 18. Причины и функции формально-ассоциативной программы раннего авангарда: индустриальный тип жизни; условия потребления и коммуникация; художественный объект и его черты в первый период развития авангарда (семиотические программы супрематизма, конструктивизма, абстракционизма).	*						*				
Тема 19. Течения авангарда второй половины XX века (концептуализм, постмодернизм).	*						*				

Проблемы современного искусства и искусствознания: вопросы терминологии. Арт-объекты: концепции, презентации, маркетинговые стратегии. Оценка средствами философии искусства процессов замещения (метонимии) базовых оценочных категорий художественной формы. Средства философско-искусствоведческой аналитики искусства XX века и проблема структурирования видов художественной деятельности.											
Тема 20. Атопическая функция Картины Мира как условия художественной образности в анализе художественных объектов конца XX – начала XXI века. ГРНТИ как отражение институциональных условий и общественного договора; прикладные функции теории в формировании перспективы образования и педагогики.	*						*				

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература

1. Кошаев В.Б. Опыт восприятия искусства. Онтология народного искусства. М., 2014.

2. Кошаев В.Б. ОНТО. Искусство христианского мира. Искусство христианского мира I – II тыс. н.э. Часть 1. Теория и дидактика предмета.– М., МГХПА им. С.Г. Строганова, 2017.

3. Кошаев В.Б. ОНТО. Искусство христианского мира I – II тыс. н.э. Часть 2. Этапы формирования образной системы.– М., МГХПА им. С.Г. Строганова, 2017.

4. Миромоделирование: гуманитарные и художественные процессы в общественной жизни /Составитель и отв. редактор В.Б.Кошаев/– М.-Ижевск: ГОУВПО «УдГУ». 2008 – 2009.

5. 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: 19.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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

5. Прокофьев В.Н. Художественная критика, история искусства, общая теория художественного процесса. В.Н. Прокофьев. Избранное. Серия об искусстве и искусствознании.– М., 1983.

6. Каган М.С. Морфология искусства.– М., 1965.

7. Габричевский А.А. Морфология искусства.– М., 2002.

8. Адамян А.Н. Вопросы эстетики и теории искусства. – М.: Искусство, 1978. 300 с.

9. Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В 2 т. – М.,2014.

10. Гуревич П. Философия культуры. – М., 2000.

11. Дженкс Ч.А. Язык архитектуры постмодернизма. – М., 1985.

12. Зедльмайр Г. Искусство и истина. Теория и метод истории искусства. Пер. с нем

13. О. Шпенглер "Закат Европы" – М., Мысль, 1993г.

14. О. Шпенглер "Пессимизм ли это?"//Ежегодник философского общества. – М., Наука. 1991.

15. Философский энциклопедический словарь.– М., 2012.

16. Флоренский П. Философия культуры. – М.: Мысль. 2004.

17. Эстетика Ренессанса. В 2 тт. Составитель В.П. Шестаков. – М.: Искусство 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.

Примерные темы курсовых работ:

1. Образ Иова Многострадального в Ватиканской книге Иова: богословский и визуальный аспекты
2. Символическое понимание света в художественном оформлении зданий Европы, Византии и Древней Руси
3. Религия и культура в эпоху правления Эхнатона
4. Классическая философия античной цивилизации
5. Готическая религиозная и философская культура
6. Культурные и философские истоки романского Возрождения

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
_____ 14 мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.О.02. **«ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИСКУССТВО В МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна
Курс 1,2
Семестр 1, 2, 3

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	54	1,5
Практические занятия	48	1,3
Самостоятельная работа	159	4,4
Контроль	27	0,75
Форма аттестации Зачет с оценкой: 1, 3сем.; экзамен: 2 сем.		
Всего	288	8,0

Москва 2025

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:

К.и., доцент _____ Н.Н. Бертяева

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
Истории и теории декоративного искусства и дизайна,
протокол №20 от 06.05.2025 г.
Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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

Начальник Учебного управления Е.Ф. Глумова

1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Пространственное искусство в мировой художественной культуре» является систематизация имеющихся у студентов знаний по истории архитектуры и изобразительного искусства

Задачи дисциплины:

- дать представление о месте и роли пространственных искусств в мировой художественной культуре;

- рассмотреть характер взаимодействия пространственных видов искусств с другими искусствами в их хронологическом развитии и стилистическом многообразии;

- раскрыть вопросы синтеза пространственных искусств в контексте синтеза

1.1.Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Пространственное искусство в мировой художественной культуре» является дисциплиной обязательной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 1, 2 и 3 семестрах. Трудоемкость дисциплины: **8 ЗЕ / 288 часов**, в том числе **102** часа – контактная работа с преподавателем, **159** часа – 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: Философские и культурологические проблемы искусствознания, Музейное и галерейное дело, актуальные проблемы современного искусства и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для написания выпускной квалификационной работы.

Дисциплина Б1.О.02 «Пространственное искусство в мировой художественной культуре» формирует у магистров по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств» набор специальных знаний и компетенций.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;

ОПК-3. Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой

*Таблица 1.*Межкультурное взаимодействие	**УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия**	
	УК-5.1.	**Знает**: УК-5.1. Обладает знаниями в области разнообразия современных культур и национальных особенностей искусства
	УК-5.2.	**Умеет:** Анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
	УК-5.3.	**Владеет** авыками применения знаний в области разнообразия культур в процессе ежкультурного взаимодействия
Исследовательские и творческие работы	**ОПК-3. Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой**	
	ОПК-3.1.	**Знает:** Современные научные методы проведения исследований, методы работы с научной литературой и способы сбора, анализа и обобщения результатов при проведении научно-исследовательских и творческих работ.
	ОПК-3.2	**Умеет:** . Анализировать, интерпретировать и творчески применять информацию, полученную из различных источников с применением современных средств и технологий. Участвовать в научно-практических конференциях, делать доклады
	ОПК-3.3.	**Владеет:** Навыками выполнения отдельных видов научно-исследовательских и творческих работ с применением современных средств и технологий, проявляет творческую инициативу.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- периодизацию и основные стили мирового искусства;
- основные стили, направления и течения мирового искусства
- ведущих мастеров архитектуры и изобразительного искусства

Уметь:

- пользоваться искусствоведческой литературой, а также энциклопедическими, справочными, библиографическими изданиями и каталогами;
- выделять главные черты стилей мирового искусства
- определять и анализировать художественные особенности произведения искусства;
- датировать памятники изобразительного искусства и архитектуры;

Владеть:

- навыками искусствоведческого анализа;
- терминологией искусствознания;
- навыками работы с иллюстрациями, схемами, архитектурными планами.

2. Объем дисциплины

	Форма обучения			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	**2**	**3**	**3**	
часы:	**72**	**108**	**108**	
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	**34**	**61**	**75**	
Лекции (ЛК)	18	18	18	
Практические занятия (ПЗ)	16	16	16	
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	**зачет с оценкой**	**экзамен**	**зачет с оценкой**	
Самостоятельная работа (СРС)	**38**	**47**	**74**	

3. *Содержание **лекционных** занятий по темам* с указанием формируемых компетенций и используемых инновационных образовательных технологий.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Формируемые компетенции
1	Искусство Древнего мира		*Тема 1.* Искусство Древнего Египта	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3

			Тема 2. Искусство Месопотамии	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
2	Античное искусство		*Тема 3.* Искусство Древней Греции	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
			Тема 4. Искусство Древнего Рима	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
	Раздел 3 Искусство Средних веков и Византии		*Тема 5.* Искусство Византии	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
			Тема 6. Романское искусство	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
			Тема 7. Искусство готики	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
	Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения		*Тема 8. Искусство Возрождения*	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
	Раздел 5. Искусство Нового времени		*Тема 9. Искусство 17 века*	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
			Тема 10. Искусство 18 века	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1

				ОПК-3.2 ОПК-3.3
	Раздел 6. Искусство 19-20 веков		Тема 11. Искусство 19 века	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
			Тема 12. Искусство 20 века	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
	Всего	54		

3. *Содержание **практических** занятий с указанием используемых инновационных образовательных технологий.*

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практического занятия	Формируемые компетенции
1	Искусство Древнего мира		*Тема 1.* Искусство Древнего Египта	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
			Тема 2. Искусство Месопотамии	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
2	Античное искусство		*Тема 3.* Искусство Древней Греции	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
			Тема 4. Искусство Древнего Рима	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
	Раздел 3 Искусство Средних		*Тема 5.* Искусство Византии	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1

	веков и Византии			ОПК-3.2 ОПК-3.3
			Тема 6. Романское искусство	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
3			*Тема 7. Искусство готики*	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
4	Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения		*Тема 8. Искусство Возрождения*	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
5	Раздел 5. Искусство Нового времени		*Тема 9. Искусство 17 века*	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
			Тема 10. Искусство 18 века	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
6	Раздел 6. Искусство 19-20 веков		Тема 11. Искусство 19 века	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
			Тема 12. Искусство 20 века	УК-5.1 УК-5.2 УК-5.3 ОПК-3.1 ОПК-3.2 ОПК-3.3
	Всего	54		

4. Самостоятельная работа магистра

Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС*	Формируемые компетенции
Типология храмов Древней Греции. Древнегреческий ордер	6	Индивидуальное задание	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
Типы арок и перекрытий	6	Индивидуальное задание	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
Эпоха Возрождения во Франции	6	Индивидуальное задание, доклад	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
Искусство Голландии 17 века	6	Индивидуальное задание, доклад	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
Изобразительное искусство 18 века	6	Индивидуальное задание, доклад	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
Направления изобразительного искусства XIX века	6	Индивидуальное задание, презентация	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
Направления и течения в искусстве XX века		Индивидуальное задание, презентация	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
Итого 7 семестр	**36**		

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины
Тема 1.	**Искусство Древнего Египта**. Архитектура: погребальные комплексы, скальные гробницы и наземные храмы. Скульптура Древнего Египта: основные особенности. Скульптурный портрет амарнского периода. Расцвет египетской живописи в эпоху Среднего царства. Росписи гробниц номархов в Бени-Гасане, росписи дворца в Амарне. Искусство Позднего периода.
Тема 2.	**Искусство Древней Месопотамии.** Искусство Шумера и Аккада. Древний Вавилон. Искусство Ассирии: архитектурные ансамбли и рельеф. Искусство Нового Вавилона (план города, основные постройки).
Тема 3.	**Искусство Древней Греции**. Эгейская цивилизация. Древнегреческое искусство эпохи архаики: сложение типологии храмов и ордерной системы. Монументальная скульптура: фронтонные композиции архаических храмов.

	Круглая скульптура: коры и куросы. Древнегреческое искусство эпохи классики. Ансамбль Афинского акрополя. Появление коринфского ордера. Основные достижения скульптуры в творчестве Мирона, Поликлета, Фидия, Праксителя и Скопаса. Синтез восточной и греческой культур в архитектуре и изобразительном искусстве эпохи эллинизма (кон. IV-I вв. до н.э.). Архитектура: Градостроительные решения на примере городов Милет, Приенна, Александрия. Синтез архитектуры и скульптуры в главных эллинистических памятниках (Александрийский маяк, усыпальница царя Мавсола в Галикарнасе, храм Зевса Олимпийского в Афинах). Изобразительное искусство эллинизма: произведения пергамской, александрийской и родосской школ
Тема 4.	**Искусство Древнего Рима**. Искусство этрусков: основные достижения в области архитектуры и изобразительного искусства. Арочно – сводчатая конструкция римской архитектуры и ее особенности; структура клинчатой арки, типы сводов, изобретение бетона и конструкции на его основе. Декоративный (накладной) ордер: полуколонны, пилястры. Тосканский и композитный ордер. Общественные постройки Древнего Рима (термы, базилики, театры, амфитеатры). Архитектурно-планировочные решения общественных центров – форумов. Инженерные сооружения: акведуки, мосты, дороги. Римская жилая архитектура: домус, инсула, вилла. Изобразительное искусство Древнего Рима. Основные достижения древнеримской скульптуры: скульптурный портрет и повествовательный рельеф. Четыре стиля декоративной живописи (на примере Помпей и Геркуланума).
Тема 5.	**Архитектура Византии**. Принципы нового архитектурного формообразования, основанные на христианском вероучении. Конструктивные и пространственно-планировочные особенности византийских храмов. Формирование купольной базилики. Художественный образ храма св. Софии в Константинополе. Архитектурные памятники Равенны V-VI вв. Сложение и эволюция крестово-купольного храма. Концепция света и цвета в византийской эстетике. Расположение мозаик и росписей в крестово-купольном храме. Мозаики ранневизантийского периода в храмах Равенны. Сложение христианской иконографии после периода иконоборчества.
Тема 6.	**Романское искусство**. Ведущие типы романской архитектуры (рыцарский замок, монастырский собор, жилая архитектура). Конструктивные и планировочные особенности романского собора. Своеобразие пространственно-планировочных и конструктивных решений, типы сводов. Художественный образ романского собора. Своеобразие архитектурных школ романского зодчества (Франция, Германия, Италия). Расцвет архитектурной пластики, размещение скульптуры в соборе, дидактический характер, экспрессия пластического языка. Роль и место монументальной живописи в романском соборе. Художественные особенности живописи на примере

	росписи собора Сен-Савен сюр Гартан.
Тема 7.	**Искусство готики**. Конструктивные и планировочные особенности готического собора. Новые принципы формообразования. Готическая архитектура Франции, Германии, Италии, Англии. Многообразие иконографической программы скульптурного декора готического собора. Свет и цвет в готическом витраже.
Тема 8.	**Искусство Возрождения.** Проторенессанс в Италии (XI-XIV вв.). Арнольфо Ди Камбио, Николо Пизано, Джотто. Архитектура и изобразительное искусство Раннего Возрождения в Италии XV века. Творчество Брунеллески, Альберти, Пьетро Ломбарди. Теория искусства: открытие линейной (прямой) перспективы. Творчество Мазаччо, Андреа Мантьеньи, Сандро Боттичелли. Искусство Высокого Возрождения в Италии. Идея центрического храма. Творчество Браманте, архитектурные проекты Рафаэля и Микеланджело. Творчество Андреа Палладио: происхождение и типология палладианской виллы. Изобразительное искусство эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Монументальная живопись и картина в творчестве Леонардо да Винчи, Микеланджело и Рафаэля. Венецианская школа живописи и ее значение: Джорджоне, Тициан, Тинторетто, Веронезе. Скульптурные произведения и архитектурно-пластические комплексы в творчестве Микеланджело.
Тема 9.	**Искусство XVII века**. Сложение барокко и классицизма в европейской архитектуре. Архитектура Италии: творчество Виньолы, Л. Бернини, Ф. Борромини. Изобразительное искусство итальянского барокко. Архитектура Франции XVII века. Восточный фасад Лувра. Версальский дворцово-парковый ансамбль. Сложение типа регулярного парка. Скульптура и живопись Франции (Франсуа Жирардон, Н. Пуссен, Жорж де Латур. Великие мастера европейской живописи XVII века (Испания, Голландия, Фландрия).
Тема 10.	**Искусство XVIII века**. Сложение стиля рококо в искусстве Франции Архитектура неоклассицизма. Творчество Ж.-А. Габриеля и Ж.Ж. Суффло. Проекты и осуществленные замыслы в творчестве Леду и Булле.
Тема 11.	**Искусство XIX века.** Ампир в искусстве Франции. Творчество живописцев Давида и Энгра. Романтизм в европейской живописи 1820-1830 гг.: Жерико, Делакруа (Франция); Констебл, Тернер (Англия); К.Д. Фридрих, Ф.Отто Рунге (Германия). Реализм в живописи: Курбе, Милле, Домье, Коро. Пейзаж барбизонской школы. Инженерно-конструктивные достижения в области архитектуры: Пэкстон, Эйфель. Историзм в архитектуре. Постройки Гарнье, Лабруста. Прерафаэлиты и движение искусств и ремесел. Импрессионизм, неоимпрессионизм и постимпрессионизм в изобразительном искусстве.
Тема 12.	**Искусство XX века.** Сложение стиля модерн (ар нуво) в к. XIX - н. XX вв. Национальные школы (Бельгия, Австрия, Англия, Германия и т. д.). Творчество Орта, Гимара, Гауди и других представителей архитектуры стиля модерн. Функционализмв архитектуре 1920-х гг. годов. Скульптура Западной

	Европы и США в XX века (Майоль, Бурдель, Цадкин, Арп, Барлах,Чарльз Мур, Александр Колдер). Фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм и другие направления в изобразительном искусстве.

6.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. 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					
		Лекции	Лабораторные	Практические			
1	**Тема 1. Искусство Древнего Египта**	2		6	4	12	
	Тема 2. Искусство Месопотамии	4		6	4	14	Рубежный контроль
	Тема 3. Искусство Древней Греции	4		6	4	14	
	Тема 4. Искусство Древнего Рима	6		6	4	16	Рубежный контроль
	Тема 5. Искусство Византии	4		6	5	15	
	Тема 6. Романское искусство	4		6	6	16	
2	**Тема 7. Искусство готики**	4		6	7	17	Рубежный контроль
	Тема 8. Искусство Возрождения	4		6	7	17	Рубежный контроль
	Тема 9. Искусство XVII века	4		6	7	17	
3	**Тема 10. Искусство XVIII века**	2		6	6	10	Рубежный контроль

	Тема 11. Искусство XIX века	4		6	6	12	
	Тема 12. Искусство XX века	4		8	7	14	Рубежный контроль
	Итого за 1 семестр контроль: *зачет*				4	4	
	Итого за 2 семестр контроль: *зачет*				4	4	
	Итого за 3 семестр контроль: *зачет с оценкой*				8	4	
	Итого по дисциплине	**54**		**90**	**81**	**225**	

6.2. Другие виды занятий: не предусмотрено

6.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля
Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ): не предусмотрено
Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ): не предусмотрено
Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: не предусмотрено

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

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

1 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

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

2 рубежная аттестация – от 0 до 15 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**

Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-**25**

Посещение практических занятий – 20 баллов

Итоговое испытание – от 0 до 50 баллов.

Российская оценка	**2**	**2+**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-20	21-24	25-29	30	31-34	35-39	40	41-43	44-46	47-49	50

Итоговая оценка обучающихся по БРА:

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

При изучении указанной дисциплины «Пространственные искусства в мировой художественной культуре» предусмотрены практические работы и зачет. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Кол-во**	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Практическая работа	4	27	60
Контрольные вопросы		24	40
Итого 5 семестр:		51	100
Практическая работа	4	27	60
Контрольные вопросы		24	40
Итого 6 семестр:		51	100

Оценочные средства промежуточных аттестаций первого семестра

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;

Вопросы открытого типа

1. Что такое синкретизм?
2. Что такое петроглифы?
3. В какую эпоху происходит переход от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию, т.е. от присваивающих форм производства к производящим?
4. Где в России была обнаружена палеолитическая живопись?
5. Какое открытие повлияло на распространение рыболовства в эпоху мезолита?
6. Как назывался правитель области (нома) в Древнем Египте?
7. Гробница какого фараона была обнаружена археологом Говардом Картером в Долине Царей в ноябре 1922 года?
8. Как звали правителя, объединившего территории и создавшего централизованное государство под главенством Вавилона?
9. Какой храмовый комплекс был разобран на блоки и перенесен в другое место при строительстве Ассуанской плотины?
10. Как называется объект из двух досок, составляющих двускатную крышу, укрепленную на древке? Пояснение: на одной из досок иллюстрируется рассказ о победе над врагами (размещен по поясам). На другой – изображение пира после этой победы.

Вопросы закрытого типа

1. Какое сооружение считают прототипом библейской вавилонской башни?

А) Штандарт из Ура

Б) Висячие сады Семирамиды

В) Зиккурат Этеменанки

Г) Зиккурат Ура

2. Где впервые появились архитектурные комплексы, центром которых являлся не храм, а дворец?

А) В Ассирии

Б) В Новом Вавилоне

В) В Хаттусе

3

3.

3. Какой скульптурный памятник считается важнейшим историческим источником, запечатлевшим покорение Верхним Египтом Нижнего (южным - северного) и объединения долины Нила в единое государство)?

А) *Плита Нармера*

Б) Стела Хамураппи

В) Медумские гуси

4. . Кварталы какого древнеегипетского города были разграничены по социальному признаку?

А) Фаюм

Б) Кахун

В) Дейр-эль-Бахри

5. Эпоха раннего принципата была «золотым веком» римской литературы и искусства. В это время правил:

А) Гай Юлий Цезарь
Б) Октавиан Август
В) Тит Ливий

ОПК-3. Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой

Вопросы открытого типа

1. Что удалось расшифровать французскому египтологу Жану Франсуа Шампольону, переведя надпись на Розеттском камне?
2. Что такое хрисоэлефантинная техника?
3. Что такое вазы-билингвы?
4. В интерьере какого храма впервые использован коринфский ордер в виде колонны, отделяющей адитон?
5. Какая система была применена в эллинистический период для создания новых и перепланировки старых городов? была применена система планировки архитектора Гипподама Милетского
6. В каком городе на территории Малой Азии в эллинистический период был построен величественный алтарь, посвященный Зевсу?
7. Лента рельефов какого памятника, возведенного в честь похода римских войск на Дунай против даков, образовывала 23 витка и имела около 200 м в длину?
8. Что такое базилика? Дайте определение базилики.
9. Символом какого Евангелиста в средневековом искусстве был орел?
10. На каких паломнических путях были выстроены большие паломнические базилики романской эпохи (назовите главный центр, к которому они вели)?

11. Как называется высокий остроконечный декоративный фронтон, завершающий порталы и оконные проёмы готических зданий
12. Что такое кафоликон?

Вопросы закрытого типа
1. Что из нижеперечисленного относится к «семи чудесам света»? Выберите не менее двух вариантов ответа

А) Дельфийский возничий
Б) Храм Артемиды Эфесской
В) Статуя Зевса Олимпийского
Г) Парфенон

2. Кто начал раскопки на острове Крит?
А) Говард Картер
Б) Генри Шлиман
В) Артур Эванс

3. Парфенон – это …
А) дорический периптер
Б) ионический амфипростиль
В) Ионический диптер

4. Мозаика в Древнем Риме помещалась:

А) На потолке

Б) На стене

В) На полу

5. Протяженная вышивка, в которой представлена предыстория и история нормандского завоевания Англии носит название
А)“Гобелен” из Байё
Б) Видсид
В) Книга Страшного Суда
Г) Келлская книга

6. Наружная каменная полуарка, передающая распор сводов главного нефа готического храма опорным столбам, называется
А) Аркбутаном
Б) Контрфорсом
В) Слепой аркой
Г) Подпружной аркой

7. Для какой из нижеупомянутых стран характерно раннее распространение готического стиля
А) Германия

Б) Испания
В) Англия
Г) Италия

Оценочные средства промежуточных аттестаций второго семестра

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;
Вопросы открытого типа

1. Какой объект является единственным в своем роде памятником *фортификационного* строительства Древнего Рима, частично сохранившимся до нашего времени?
2. Дайте определение термину «проторенессанс»
3. Поясните, что такое ордерная система в архитектуре
4. Дайте определение понятию Высокое Возрождение

5. Перечислите 3 фамилии архитекторов Позднего Возрождение в Италии
6. Дайте определение понятию маньеризм
7. Дайте определение понятию «школа Фонтенбло»
8. Что такое Северное Возрождение?
9. Назовите самую известную виллу А. Палладио
10. Кто является автором финального проекта собора Святого Петра в Риме?
11. Какой по хронологии стиль следует за поздним Возрождением?

Вопросы закрытого типа

1. Помещения какого римского сооружения были открыты в 15 веке в результате земляных работ, а его росписи послужили источником вдохновения для многих художников Высокого Ренессанса?

А) Акведука Марция

Б) Золотого Дома Нерона

В) Рынка Траяна

Г) Мавзолея Августа

2. Какое античное сооружение находилось на месте площади Навона в Риме?

А) Золотой Дом Нерона

Б) Стадион Домициана

В) Форум Романум

3. Кто из перечисленных художников работал в Венеции XV века и сформировал особый живописный язык используя технику масляной краски? Выберите два варианта ответа
А) Д. Беллини
Б) П. Перуджино

В) С. Боттичелли
Г) А. Мантенья
Д) В. Карпаччо

4. Какие из живописных произведений раннего флорентийского Возрождения принадлежат кисти С. Боттичелли? Выберите два варианта ответа
А) «Примавера» (Весна)
Б) «Рождение Венеры»
В) «Битва при Сан Романо»
Г) «Стигматизация Св. Франциска»

1. Назовите мастеров творческая деятельность которых стала отправной точкой формирования искусства раннего флорентийского Ренессанса? Выберите три варианта ответа
А) Ф. Брунеллески
Б) Мазаччо
В) Донателло
Г) Микелоццо ди Бартоломео

ОПК-3. Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой

Вопросы открытого типа

1. Назовите ведущий стиль Италии XVII века?
2. При каком короле развивался французский «барочный» классицизм XVII?
3. Назовите ведущего живописца фламандского барокко XVII века
4. Кто является автором картины «Возвращение блудного сына»?
5. Какой стиль развивается во Франции вслед за барокко, в 1710-1740-х годах?
6. Кто является крупнейшим мастером венецианской интерьерно-декорационной живописи?
7. Как называется садово-парковый ансамбль немецкого рококо в Дрездене?
8. Кто является автором Малого Трианона в Версале и одним из создателей стиля французского неоклассицизма XVIII века?
9. В каком жанре преимущественно работал Т. Гейнсборо?
10. Кто является первым пейзажистом в европейском искусстве XVII века?

Вопросы закрытого типа

1. В каком временном промежутке развивается искусство Высокого итальянского Возрождения?
А) 1450-1500 г.
Б) 1420-1470 г.
В) 1500-1530 г.
Г) 1530-1580
1530-1580

2. Автором первого проекта (1505 г.) нового здания собора Святого Петра в Риме является?
А) Д. Браманте
Б) Рафаэль Санти
В) Б. Перуцци
Г) Д. да Сангало

3. Какие два стиля архитектуры сосуществуют параллельно в европейском искусстве XVII столетия?

А) Классицизм и неоклассицизм
Б) Барокко и Ренессанс
В) Ренессанс и классицизм
Г) Барокко и классицизм

4. Архитекторы, создатели стиля римского барокко первой половины XVII века?

А) Д. Л. Бернини
Б) Ф. Борромини
В) Б. Лонгена
Г) В. Скамоцци
Д) Д. Фонтана

5. Автор первого группового портрета в голландской живописи XVII века (Портрет офицеров стрелковой роты Св. Георгия)?
А) Ф. Хальс
Б) Рембрандт ван Рейн
В) Я. Вермеер
Г) П. де Хоох

6. Какой тип парка сложился во Франции XVII века?
А) Регулярный парк
Б) Террасный парк
В) Пейзажный парк

Оценочные средства промежуточных аттестаций третьего семестра

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;
Вопросы открытого типа

1. Кто является автором главного произведения революционного классицизма в живописи «Клятва Горациев»?
2. Архитектурный и интерьерный стиль эпохи правления Наполеона I?
3. Как называется художественное направление в европейском искусстве 1820-1840 годов?
4. Назовите двух представителей немецкого романтизма
5. Кто является автором картины «Свобода ведущая народ» 1830 г.?
6. Автором картины «Плот Медузы» является?
7. Какое национальное направление эклектики в Англии?
8. Дайте определение «Барбизонской школе»?
9. Автором пейзажа английского романтизма «Дождь, пар и скорость» является?
10. Каков творческий метод утверждает в своей живописи Г. Курбе?

Вопросы закрытого типа
1. Художники французского рококо 1720-1750 – это … (выберите не менее двух вариантов ответа)

А) Ф. Буше
Б) М. К. де Латур

В) Ж.-О. Фрагонар
Г) У. Хогарт

2. Архитектурный шедевр в стиле французского классицизма второй половины XVIII века по проекту архитектора А.-Ж. Габриэля называется…
А) Большой Версальский дворец
Б) Большой Трианон в Версале
В) Малый Трианон в Версале
Г) Церковь Святой Женевьевы в Париже

3. К какому архитектурному стилю относятся театр в Бордо (арх. В. Луи) и Пантеон в Париже (арх. Ж.-Ж. Суффло)?

А) Рококо
Б) Классицизм
В) Барокко
Г) Эклектика

4. Французский художник Ж. Л. Давид в период расцвета своего творчества принадлежал к направлению …
А) Экспрессионизм
Б) Академическая живопись
В) Революционный романтизм
Г) Историзм

5. Придворные архитекторы Наполеона Бонапарта, создавшие стиль Ампир:

А) К. Н. Леду, Э.-Л. Булле
Б) Ш. Персье, П. Фонтен
В) Ж.-Ф. Блондель, Ж.Ж. Суфло
Г) К. Ф. Шинкель, Д. Пекстон

ОПК-3. Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой

Вопросы открытого типа
1. Датский скульптор, представитель неоклассицизма середины XIX века?
2. Какой французский художник возглавлял академическое направление в живописи середины XIX века?
3. Какие художественные течения в живописи последней четверти XIX века вы можете назвать?
4. К какому направлению в живописи принадлежали Моне, Дега, Ренуар?
5. Кто автор главного здания оперы в Париже, построенного при Наполеоне III?
6. Назовите двух художников немецкого романтизма?
7. Какой стиль возникает в европейской архитектуре в 1850-х годах?
8. В каком жанре работал скульптор и художник Ж.Л. Бари?

9. Знаменитая скульптура О.Родена «Мыслитель», как и ряд других его известных произведений, первоначально были частью замысла одной работы, заказанной мастеру. Как она называлась?
10. Назовите архитектора, построившего особняк Тасселя в Брюсселе

Вопросы закрытого типа
1. Кто из художников принадлежит к движению европейского романтизма во Франции первой трети XIX века?

А) А. Гро
Б) Ф. Жерико
В) Э. Делакруа
Г) К. Коро
Д) Т. Руссо

2. К какому движению можно отнести скульптурное творчество О. Родена?

А) Импрессионизм и символизм
Б) Экспрессионизм
В) Постимпрессионизм
Г) Фовизм
Д) Футуризм

3. Неопластицизм – это:

А) Художественное движение, основанное Тео ван Дусбургом в Голландии
Б) Художественное течение, основанное Питом Мондрианом – вид геометрической абстракции
В) Направление развития пластических искусств

4. Что из нижеперечисленного является одной из техник автоматического письма сюрреалистов:

А) Сфумато
Б) Декалькомания
В) Гризайль

5. Автором проекта здания Венского сецессиона является:

А) Йозеф Хофман
Б) Макс Клингер
В) Густав Климт

Г) Виктор Орта

Ключи правильных ответов

Оценочные средства промежуточных аттестаций первого семестра

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;

Вопросы открытого типа

1. Синкретизм – слитность первобытного общества со всеми областями жизни.
2. Наскальные изображения, высеченные первобытными людьми на стенах пещер, скалах и каменных глыбах
3. В эпоху неолита
4. Капова пещера на Урале (Шульган-Таш).
5. Крючки и рыболовные сети
6. Номарх
7. Гробница фараона Тутанхамона
8. Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.)
9. Храмовый комплекс Рамсеса II в Абу-Симбеле
10. *Штандарт из Ура*

Вопросы закрытого типа

1. В
2. А
3. А
4. Б
5. Б

ОПК-3. Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой

Вопросы открытого типа

1. Египетские иероглифические надписи
2. Техника изготовления скульптуры из дерева с последующими накладками пластин из золота и слоновой кости
3. Эти вазы сочетают два способа исполнения – с одной стороны чернофигурный, с другой – краснофигурный
4. Храм Аполлона в Басах
5. Гипподамова система
6. В Пергаме (Пергамский алтарь)
7. Рельеф колонны Траяна
8. Базилика - это прямоугольное в плане здание, разделенное колоннами или столбами на нечетное количество продольных секций, в котором присутствует базиликальный разрез (т.е. центральный неф выше, чем боковые).
9. Символом евангелиста Иоанна

10. Сантьяго де Компостела.
11. Вимперг
12. Главный храм византийского монастыря

Вопросы закрытого типа

1. Б, В
2. В
3. А
4. В
5. А
6. А
7. В

Оценочные средства промежуточных аттестаций второго семестра

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;
Вопросы открытого типа

1. Стена Аврелиана
2. Проторенессанс - период в искусстве, предшествующий раннему Возрождению в Италии
3. Ордерная система - совокупность правил и геометрических норм архитектурного проектирования с опорой на размерный ряд и масштаб колонны (дорической, ионической, коринфской)
4. Период с 1500 по 1530 годы в котором творили гении Возрождения (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело)
5. Палладио, Аманатти, Виньола
6. Направление в искусстве позднего Возрождения. Живописи маньеризм проявляется изменением пропорций в изображении, искусственным колоритом, манерностью исполнения произведений
7. Художественная школа французского Ренессанса, возникшая при дворе Франциска I в Фонтенбло. Это светское искусство, своеобразная вариация маньеризма
8. Художественная реформа искусства по гуманистическому принципу, которая сложилась на территории северных европейских стран
9. Вилла Ротонда
10. Микеланджело
11. Барокко

Вопросы закрытого типа

1. Б
2. Б
3. *А, Д*
4. *А, Б*
5. *А, Б,В*

ОПК-3. Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой

Вопросы открытого типа

1. Барокко
2. При Людовике XIV
3. Питер Пауль Рубенс
4. Рембрандт
5. Рококо
6. Тьеполо
7. Цвингер
8. Ж.А. Габриэль
9. Портрет, пейзаж
10. Клод Лоррен

Вопросы закрытого типа

1. В
2. А
3. Г
4. А, Б, Д
5. А
6. А

Оценочные средства промежуточных аттестаций третьего семестра

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;

Вопросы открытого типа

1. Давид
2. Ампир
3. Романтизм
4. Отто Рунге, Каспар Давид Фридрих
5. Делакруа
6. Жерико
7. Неоготика
8. Школа французского национального пейзажа середины XIX века
9. У. Тернер
10. Реализм

Вопросы закрытого типа

1. А, Б, В
2. В
3. Б
4. В
5. Б

ОПК-3. Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой

Вопросы открытого типа

1. Торвальдсен
2. Энгр
3. Импрессионизм, неоимпрессионизм, постимпрессионизм, символизм
4. *Импрессионизм*
5. *Ш.Гарнье*
6. Рунге, Фридрих
7. Эклектика или историзм
8. Анимализм
9. Врата ада
10. Виктор Орта

Вопросы закрытого типа

1. А, Б,В
2. А
3. Б
4. Б
5. А

9.Информационно-методическое обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература

При изучении дисциплины «Введение в специальность» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки по истории архитектурных стилей. М.,1983 (24 экз.)

2. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., Шевчук. 2002. (13 экз.)

3. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2004. (12 экз.)

4. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. Древний мир. Средние века М., Сварог и К. 2001 (15 экз.)

5. Никитина, Е. М. История пространственных искусств : учебное пособие / Е. М. Никитина. — Вологда : ВоГУ, 2022 — Часть 1 : Архитектура Древнего Мира, Античности и Средневековья — 2022. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/481454 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Мальцев, К. А. История изобразительного искусства : учебное пособие / К. А. Мальцев. — Пермь : ПГИК, 2023 — Часть 1 : От первобытного искусства до эпохи Возрождения — 2023. — 288 с. — ISBN 978-5-91201-435-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/408101 (дата обращения: 08.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Введение в научное изучение искусства : учебно-методическое пособие / составитель Е.Н. Черняева. — Кемерово : КемГИК, 2012. — 47 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/63656 (дата обращения: 19.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Васильева-Шляпина, Г. Л. История мировой живописи : учебное пособие / Г. Л. Васильева-Шляпина. — Москва : Академический Проект, 2020. — 528 с. — ISBN 978-5-8291-2599-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132555 (дата обращения: 08.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Скрипачева, И. А. Эволюция художественных стилей в архитектуре и дизайне : учебное пособие / И. А. Скрипачева. — Тольятти : ТГУ, 2024. — 106 с. — ISBN 978-5-8259-1653-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/484325 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. Пользователей

4. История садово-паркового искусства : учебное пособие / составитель Е. Н. Жидкова. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. — 51 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126978 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

9.3 Электронные источники информации

1. Электронная библиотека РГХПУ им.С.Г.Строганова https://mghpu.ru/library

1. Арт-портал на сайте РГХПУ им.С.Г.Строганова art.biblioclub.ru

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com

10. Ресурсы, необходимые для осуществления образовательного процесса по дисциплине

10.1 Информационные технологии

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

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

10.2 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

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

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

12. 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.

12.1. 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.

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. 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.

13. 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
"14" мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.О.03. **«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 1,2
Семестр 1,2,3

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	54	1,5
Практические занятия	48	1,3
Самостоятельная работа	195	5,4
Контроль	27	0,8
Форма аттестации Зачет: 1,2 сем; экзамен: 3 сем.		
Всего	324	9,0

Москва, 2025

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.ист.н. _____ О.В.Муромцева

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
Истории и теории декоративного искусства и дизайна,
протокол №20 от 06.05.2025 г.
Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 современного искусства» является дисциплиной обязательной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 1,2 и 3 семестрах. Трудоемкость дисциплины: **9 ЗЕ /324 часа**, в том числе **102** часа – контактная работа с преподавателем, **195** 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: Пространственное искусство в мировой художественной культуре, Методология НИР, Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Основы правового регулирования в сфере культуры, музейное и галерейное дело 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 – 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 с оценкой).

1.3. Цель освоения дисциплины: формирование целостного восприятия современного искусства и современной культуры в целом; рассмотрение и анализ основных тенденций и художественных стратегий современного 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.

Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
	УК-5.1.	**Знает**: УК-5.1. Обладает знаниями в области разнообразия современных культур и национальных особенностей искусства
	УК-5.2.	**Умеет:** Анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
	УК-5.3.	**Владеет** навыками применения знаний в области разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия
Самообучение и самоорганизация	ОПК-2. Способен самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения	
	ОПК-2.1.	**Знает:** Самостоятельно осваивать новые методы научного исследования.
	ОПК-2.2	**Умеет:** Самостоятельно осваивать новые методы научного исследования.
	ОПК-2.3.	**Владеет:** Навыками самоорганизации, применяет в практической деятельности полученные новые знания и умения

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	**3**	**2**	**4**	
часы:	**108**	**72**	**144**	
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	**34**	**34**	**34**	
Лекции (ЛК)	18	18	18	
Практические занятия (ПЗ)	16	16	16	
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация:	зачет	зачет	экзамен	

	зачет/ зачет с оценкой/ экзамен				
Самостоятельная работа (СРС)		**74**	**38**	**83**	
	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. Предмет и задачи курса.** Искусство как часть культуры в разные исторические эпохи. Смена функций искусства и отношения общества к творчеству и личности художника в XX-XXI веках. Современное искусство и общество. Рассмотрение понятий «современное искусство» и «актуальное искусство». Общая характеристика арт-практик XX-XXI веков. Методология изучения современных арт-практик.
Тема 2.	**Предпосылки появления феномена современного искусства.** Кризис традиционных идеальных моделей изобразительного искусства в первой половине XIX века. Значение личности творца в эстетике романтизма. Романтическое противостояние личности и общества и значение этого для развития искусства. Романтизм в Германии и Англии –проблема социального отчуждения искусства. Импрессионизм и культура последней трети XIX века, общественный резонанс и общественное значение художественных открытий импрессионистов. Влияние художественных методов постимпрессионизма на развитие изобразительного искусства в XX веке. Символизм и модерн в изобразительном искусстве Европы и России – художественные поиски, экзистенциальные проблемы, проблема элитарного и массового в культуре.
Тема 3.	**Открытие новых художественных форм выражения в искусстве авангарда.** Кубизм: теория и практика. Проблема изображения трехмерности предмета и его фактуры. Изменение перспективы. Значение кубизма для мировой художественной культуры. Наследие кубизма в искусстве XX века. Коллаж и ассамбляж в искусстве Ж.Брака, П.Пикассо, А.Матисса, Х.Арпа,

	Д.Спёрри, А.Кифера и других художников XX-XXI вв. Фовизм как форма самопознания искусства – исследование цвета как составляющей художественного процесса. Цвет в авангарде: Ольга Розанова, Иван Клюн, Иван Матюшин. Цвет и свет в искусстве второй половины XX века: живопись цветового поля (М.Ротко и Б.Ньюмен), минимал-арт (Дэн Флавин), Олафур Элиассон. Теория и практики футуризма. Манифесты футуризма. Симультанизм. Апология машины и города в творчестве футуристов. Перформанс футуристов и кубофутуристов, его значение в контексте развития современного искусства. Практики футуризма и фотография. Футуризм и современный дизайн. Открытие абстракции. Абстракционизм в творчестве Ф.Купки. В.Кандинского: стремление художника запечатлеть духовную суть мира, скрытую под видимой его оболочкой. Поиски единства распадающегося мира на основе новой духовности. Супрематизм. Русский авангард и идея функционального искусства. Русский конструктивизм. Особенности художественного языка конструктивизма. Художник–инженер. Выставочный дизайн и искусство праздников. Проектное мышление русского конструктивизма. Производственные проекты русского авангарда. Влияние опытов конструктивистов на кинетическое искусство и минимализм второй половины XX века
Тема 4.	**Алогичность в искусстве.** Искусство и анти-искусство. Появление «дада» и его основные представители (Т.Тцара, Х.Арп, К.Швиттерс). Принципы дадаизма. Критика буржуазного искусства и художественный эксперимент. Антивоенный пафос дадаизма. Дадаизм и конструктивизм. Интернациональный аспект искусства дадаизма. Поиски новых технических возможностей (рейографии, соляризация, механоморфозы). Коллективные акции дадаистов и искусство перформанса. Художественные практики Марселя Дюшана. Реди-мейд и современное искусство. От Дюшана к поп-арту, флюксусу, Р.Раушенбергу и Дж.Джонсу, «новому реализму» и Арте повера. Роль творческого метода Дюшана в оформлении концептуализма. Отличительные черты Московского концептуализма. Искусство европейского сюрреализма. Основные представители и идейное наполнение. Сюрреалистический фильм, сюрреалистический перформанс. Роль Анре Бретона в становлении сюрреализма. С.Дали, Миро, М.Эрнст, М.Дюшан. Сюрреалистический объект. Влияние практик сюрреализма на современный видео-арт.
Тема 5.	**Город и искусство.** Идеи урбанизма в искусстве. Город - среда искусства и источник художественных образов. Поиски новых архитектурных форм и градостроительных решений. Функционализм первой половины XX века. Ле Корбюзье. Мис ван дер Роэ. Ф.-Л. Райт. Архитектура конструктивизма. К.

	Мельников. В Гропиус. Проекты конструктивистской архитектуры в России. Архитектура постмодернизма. Практика заимствования стилей. Понятия «паблик арт» и «стрит арт». Паблик-арт проекты в 1970-2000-е гг. Основные представители паблик арта: Р.Смитсон, Р.Серра, Э.Гормли, Христо, Д.Бюррен и др. Проблема доступности искусства. У истоков Стрит-арта. От Баскиа до Бэнкси. Проблема институализации уличного искусства. Музей стрит-арта.
Тема 6.	**Искусство и общество потребления.** Особенности современной культуры: стирание границ между «высоким» и «низким». Влияние популярной культуры на современное искусство. Поп-арт − художественная рефлексия на ценности общества потребления. Представители британского и американского поп-арта: Р.Гамильтон, Э.Паолоцци, Э.Уорхол, Р.Лихненштейн, К.Ольденбург и др. Массовое искусство потребительского общества. Жанры, культурные коды, архетипы массового искусства. Противоречие концептуального и массового искусства, отражение этого в динамике социального развития. Феномен популярности Д.Херста, Дж.Кунса и Т.Мураками. Проблема серийности. Творчество Д.Хокни. Поп-арт и дизайн: Яёи Кусама и другие примеры.
Тема 7.	**Новые технологии и искусство.** Новые визуальные стратегии современного искусства. Проблематика признания искусством фотографии – исторический экскурс. Кино-авангард: Викинг Эггелинг. Дзига Вертов, Флюксус-фильм Видео-арт и цифровое искусство. У истоков видео-арта: Брюс Науман и Нам Джун Игры с пространством. Появление энвайронментальных инсталляций Интерактивные инсталляции. Создание чувственных пространств. Звук в визуальных искусствах. Уязвимость искусства новых медиа перед течением времени и устареванием технологий. Пересечение науки и искусства. Влияние развития технологий на современное медиаискусство. Усиление концепта телесности в искусстве как реакция на виртуализацию культуры.
Тема 8.	**Автор и произведение искусства.** Проблема анонимности в современном искусстве. Коллективные практики. Группа «Кобра». Движение «Флюксус». Группа «Коллективные действия». Практики боди-арта. Художник как часть произведения искусства/художник – произведение искусства: Синди Шерман, Тим Ульриккс, «живые скульптуры» Гилберт и Джордж, Мэтью Барни. Авторство и перформативные практики: опыт Марины Абрамович, перфомансы Тино Сегала.
Тема 9.	**Современное искусство в системе коммуникаций.** Искусство как коммуникация. Искусство и коммуникация. Основные аудитории современного искусства. Инструментальные возможности современного искусства в социальных, экономических и политических контекстах. Современное искусство в системе коммуникаций: новые

	технологии, новые пространства. Акционизм как форма искусства. Смена творческой перспективы − от результата к процессу. Интерактивность акционизма: включение реципиента в состав произведения. Арт-практики Р.Тиравания, Т.Хиршхорна и С.Сьерра. Художественная акция – сфера инспирирования активности творческого восприятия субъекта.
Тема 10.	**События как форма презентаций современного искусства.** События в сфере современного искусства: стратегии развития и продвижения. Международные события в современном и традиционном искусстве –новое звено, «достраивающее» систему художественного рынка. Формирование всемирного календаря событий. Основные пространства презентации современного искусства. Выставки. Фестивали и ярмарки. Биеннале и триеннале современного искусства, «Documenta», «Manifesta». Конференции и форумы.
Тема 11.	**Развитие искусства в контексте государственной культурной политики России.** Задачи государственной культурной политики в области художественного творчества. Стратегия государственной культурной политики в сфере искусства.

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. Предмет и задачи курса.**	2		2	8	12	
	Тема 2. Предпосылки появления феномена современного искусства.	8		8	10	26	
	Тема 3. Открытие новых художественных форм выражения в искусстве авангарда.	8		8	22	38	Рубежный контроль
	Тема 4. Алогичность в искусстве.	6		6	20	32	
	Тема 5. Город и искусство.	4		4	18	26	

	Тема 6. Искусство и общество потребления	4		4	18	26	
	Тема 7. Новые технологии и искусство.	6		4	20	30	Рубежный контроль
	Тема 8. Автор и произведение искусства	4		4	18	26	
	Тема 9. Современное искусство в системе коммуникаций.	4		4	18	26	
	Тема 10. События как форма презентаций современного искусства.	6		4	18	28	
	Тема 11. Развитие искусства в контексте государственной культурной политики России.	2		6	10	18	Эссе, Рецензия
	Итого за 1 семестр: *зачет*						
	Итого за 2 семестр: *зачет*						
	Итого за 3 семестр: *экзамен*						
	Итого по дисциплине	**54**		**54**	**180**	**288**	

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) :

Рецензия или эссе на выставку современного искусства.

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. Предмет и задачи курса.	*						*				
Тема 2. Предпосылки появления феномена современного искусства.	*						*				
Тема 3. Открытие новых художественных форм выражения в искусстве авангарда.	*						*				
Тема 4. Алогичность в искусстве.	*						*				
Тема 5. Город и искусство.	*						*				
Тема 6. Искусство и общество потребления	*						*				
Тема 7. Новые технологии и искусство.	*						*				
Тема 8. Современное искусство в системе коммуникаций.	*						*				
Тема 9. События как форма презентаций современного искусства.	*						*				
Тема 10. Развитие искусства в контексте государственной культурной политики России.	*						*				

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

5.1. Основная литература

1. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: Язык и речь современного искусства: сборник научных трудов / под редакцией Г. А. Жерновой. — Кемерово: КемГИК, 2007. — 340 с.

2. Современное искусство: персонализация и концепты: учебное пособие / составители В. А. Иванова [и др.]. — Чита: ЗабГУ, 2020. — 233 с.
3. Логинова, М. В. Современная философия искусства: концептосфера: учебное пособие / М. В. Логинова. — Саранск: МГУ им. Н.П. Огарева, 2020. — 188 с.
4. Маньковская, Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: учебное пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. — 208 с.
5. Опыты авангарда: от утопии к практикам повседневности: Материалы международного симпозиума 12–15 мая 2015 года. Екатеринбургская академия современного искусства, 2016.
6. Турчин В.С. Образы двадцатого. М.: Прогресс-Традиция, 2003.
7. Сидорина Е.. Конструктивизм без берегов. М.: Прогресс-Традиция, 2012.
8. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм: Учебное пособие для вузов. М.: Академический прогресс, 2020.
9. Герман М. Модернизм. СПб., 2005.
10. Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб., 2007.
11. Искусство в городе: теория, практика, управление: материалы Международного симпозиума (Екатеринбург, 23–25 мая 2019 г.). Екатеринбургская академия современного искусства, 2019.
12. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Издание в двух томах. Том I / А. В. Иконников. М.: Прогресс-Традиция, 2001.
13. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Издание в двух томах Том II / А. В. Иконников; Под ред. А. Д. Кудрявцевой. М.: Прогресс-Традиция, 2002.
14. Основы государственной культурной политики РФ [Электронный ресурс]// Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/473256.
15. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года [Электронный ресурс]. // Режим доступа: http://government.ru/docs/all/105704/

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

1. Роузли Г. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. М.: Ад Маргинем, 2017.
2. Бишоп К. Искусство инсталляции. М.: Ад Маргинем пресс, 2022.
3. Раш М. Новые медиа в искусстве: М.:Ад Маргинем пресс, 2018.
4. Поносов И. Искусство и город. М.: Юпитер-Импэкс, 2021.

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/
- Энциклопедия Русского авангарда https://rusavangard.ru/
- Постмодернизм. Словарь терминов https://postmodernism.academic.ru/
- Журнал «Искусство» http://iskusstvo-info.ru/
- Журнал «Русское искусство» http://www.rusiskusstvo.ru/
- Журнал «Диалог искусств» https://di.mmoma.ru/
- Журнал «Искусствознание» http://artstudies.sias.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
"14" мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.О.04. **«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ИСКУССТВОЗНАНИИ (Английский)»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна
Курс 1,2
Семестр 1,2,3,4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	6	0,7
Практические занятия	116	3,2
Самостоятельная работа	184	5,1
Контроль	54	1,5
Форма аттестации Зачет: 1,3 сем Экзамен: 2,3 сем		
Всего	360	10,0

Москва, 2025

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:

Старший преподаватель _____ В.С.Ярных

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 «Иностранный язык в искусствознании» является дисциплиной обязательной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 1, 2,3 и 4 семестрах. Трудоемкость дисциплины: 10 **ЗЕ / 180 часов**, в том числе **116 часов** – контактная работа с преподавателем, **184 часа** – самостоятельная работа (таблица 2), контроль – **54** часа. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Философские и культурологические проблемы искусствознания, Пространственное искусство в мировой художественной культуре, Галерейное дело и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Стилистические направления в ДПИ XX века, История костюма и моды, Критика и рецензирование в художественном процессе и др.

1.2.Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает практические занятия, самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: практические занятия с элементами дискуссии.

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: помочь обучающемуся в магистратуре усвоить систему иностранного языка в искусствознании, овладеть достаточным словарным и терминологическим запасом, навыками устного и письменного делового общения в современной информационно-коммуникационной среде.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

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

Таблица 1.

Коммуникация	**УК-4. способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)**	
	УК-4.1.	**Знает**: Способы современных коммуникаций, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
	УК-4.2.	**Умеет:** Умеет применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках
	УК-4.3.	**Владеет** Владеет навыками деловой коммуникации на русском и иностранном языках
Исследовательские и творческие работы	**ОПК-3. Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой**	
	ОПК-3.1.	**Знает:** Современные научные методы проведения исследований, методы работы с научной литературой и способы сбора, анализа и обобщения результатов при проведении научно-исследовательских и творческих работ.
	ОПК-3.2	**Умеет:** . Анализировать, интерпретировать и творчески применять информацию, полученную из различных источников с применением современных средств и технологий. Участвовать в научно-практических конференциях, делать доклады
	ОПК-3.3.	**Владеет:** Навыками выполнения отдельных видов научно-исследовательских и творческих работ с применением современных средств и технологий, проявляет творческую инициативу.

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	**2**	**3**	**2**	**3**
часы:	**72**	**108**	72	**108**
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	**36**	**36**	81	
Лекции (ЛК)	2	2	2	
Практические занятия (ПЗ)	32	32	34	20

	Семинарские занятия (СЗ)				
	Лабораторные работы (ЛР)				
	Консультации				
	Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	**зачет**	**экзамен**	зачет	**экзамен**
Самостоятельная работа (СРС)		38	**47**	**38**	**61**
	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.	**Master's Degree in a Global Education. Master Thesis. Studying Abroad** − Информационная лексика : Master's Degree in a Global Education,Master Thesis, Studying Abroad − Коммуникативная лексика: The ways of critical thinking: putting forward hypotheses, supporting arguments, Summarizing the main points of scientific research − Письменный практикум: " Writing a CV for a Foreign Grant", "My Diploma Project" − Разговорный практикум: "Applying to Study Abroad" − Грамматика: Active Voice повторение правил образования и применения времён глагола − Аудирование и дискуссия: Why Study Abroad?
Тема 2.	**Skills for Museum and Gallery Jobs** − Информационная лексика: Museum Jobs, Spaces and Activities, Applying for a Museum Job − Коммуникативная лексика: Preparing an Art Exhibition, Discussing the Scenography of the Display and the Venue − Письменный практикум: "Writing a Press Release for an Art Project" − Разговорный практикум: "Discussing an Art Show", "Museum Job Interview", "Making an Exhibition"

	− Грамматика: Passive Voice повторение правил образования и применения времён глагола − Аудирование и дискуссия: “The Curator’s Guided Tour of the Display”
Тема 3.	**Business Documents and Contract. Business Letters. Filling in Forms** − Информационная лексика: Business Documents and Contracts,Business Letters, Filling in Forms − Коммуникативная лексика: Asking for Confirmation/Responding positively/negatively; expressing uncertainty; narrating personal experiences − Письменный практикум: “Negotiating an Exhibit Loan from International Partners”“Writing a Press Release for an Art Project” − Разговорный практикум: “The Basics of Business Documents and Contracts” − Грамматика: Indirect Speech/Sequence of Tenses повторение правил образования и применения − Аудирование: “What Is a Facility Report”
Тема 4.	**Participating in a Conference. Presentations** − Информационная лексика: Participating in a Conference, Presentations − Коммуникативная лексика: Making assumptions; participating in a scholarly discussion − Письменный практикум: “Writing a Research Statement” − Разговорный практикум: “An Academic Conference” − Грамматика: Complex Object, Complex Subject - повторение правил образования и применения − Аудирование: “A Scholarly Paper”
Тема 5.	**Copyright Protection. Auction and Gallery Business** − Информационная лексика: Copyright Protection, Auction and Gallery Business, Art Forgeries − Коммуникативная лексика: Paraphrasing; explaining − Письменный практикум: “Verifying the Provenance of an Artwork”, − Разговорный практикум: “Art Forgeries. Buying Authentic Artworks”, “At an Auction” − Грамматика: Non-Finite Forms/ Causative Form - повторение правил образования и применения − Аудирование: “Famous Art Forgers”
Тема 6.	**Site Specific Art in the Cityscape** − Информационная лексика: City Space, Public Art − Коммуникативная лексика: Expressing and Justifying opinions, Giving opposing views; Reacting − Письменный практикум: “Artist’s Statement”, − Разговорный практикум: “Contest of Public Art Projects”, “Problems of Site Specific Art”, “Locals’ Reactions on a Dividing Art Project in the City Space” − Грамматика: Conditional Mood - повторение правил образования и применения − Аудирование: “Site Specific Art 1. Urban Space”, “Site Specific Art 2. Art in Landscape”

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	**Тема 1: Master's Degree in a Global Education. Master Thesis. Studying Abroad** − Информационная лексика : Master's Degree in a Global Education,Master Thesis, Studying Abroad − Коммуникативная лексика: The ways of critical thinking: putting forward hypotheses, supporting arguments, Summarizing the main points of scientific research − Письменный практикум: " Writing a CV for a Foreign Grant", "My Diploma Project" − Разговорный практикум: "Applying to Study Abroad" − Грамматика: Active Voice повторение правил образования и применения времён глагола − Аудирование и дискуссия: Why Study Abroad?	2		10	12	24	Рубежный контроль
	Тема 2: Skills for Museum and Gallery Jobs − Информационная лексика: Museum Jobs, Spaces and Activities, Applying for a Museum Job − Коммуникативная лексика: Preparing an Art Exhibition,			12	12	24	Рубежный контроль

	Discussing the Scenography of the Display and the Venue – Письменный практикум: “Writing a Press Release for an Art Project” – Разговорный практикум: “Discussing an Art Show”, “Museum Job Interview”, “Making an Exhibition” – Грамматика: Passive Voice повторение правил образования и применения времён глагола – Аудирование и дискуссия: “The Curator’s Guided Tour of the Display”						
	Тема 3: Business Documents and Contract. Business Letters. Filling in Forms – Информационная лексика: Business Documents and Contracts,Business Letters, Filling in Forms – Коммуникативная лексика: Asking for Confirmation/Responding positively/negatively; expressing uncertainty; narrating personal experiences – Письменный практикум: “Negotiating an Exhibit Loan from International Partners”“Writing a Press Release for an Art Project” – Разговорный практикум: “The Basics of Business Documents and Contracts” – Грамматика: Indirect Speech/Sequence of Tenses повторение правил образования и применения – Аудирование: “What Is a Facility Report”			12	12	24	Рубежный контроль
	Итого за 2 семестр: *зачет с оценкой*				6		
	Тема 4: Participating in a Conference. Presentations – Информационная лексика: Participating in a Conference, Presentations	2		10	9	21	Рубежный контроль

	− Коммуникативная лексика: Making assumptions; participating in a scholarly discussion − Письменный практикум: “Writing a Research Statement” − Разговорный практикум: “An Academic Conference” − Грамматика: Complex Object, Complex Subject - повторение правил образования и применения − Аудирование: “A Scholarly Paper”						
	Тема 5: Copyright Protection. Auction and Gallery Business − Информационная лексика: Copyright Protection, Auction and Gallery Business, Art Forgeries − Коммуникативная лексика: Paraphrasing; explaining − Письменный практикум: “Verifying the Provenance of an Artwork”, − Разговорный практикум: “Art Forgeries. Buying Authentic Artworks”, “At an Auction” − Грамматика: Non-Finite Forms/ Causative Form - повторение правил образования и применения − Аудирование: “Famous Art Forgers”			12	9	21	Рубежный контроль
	Тема 6. Site Specific Art in the Cityscape − Информационная лексика: City Space, Public Art − Коммуникативная лексика: Expressing and Justifying opinions, Giving opposing views; Reacting − Письменный практикум: “Artist’s Statement”, − Разговорный практикум: “Contest of Public Art Projects”, “Problems of Site Specific Art”, “Locals’ Reactions			12	9	21	

	on a Dividing Art Project in the City Space” − Грамматика: Conditional Mood - повторение правил образования и применения − Аудирование: “Site Specific Art”						
	Итого за 3 семестр: *зачет с оценкой*				**7**		
	Итого по дисциплине	**4**		**68**	**63**	**135**	

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

3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

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: Master’s Degree in a Global Education. Master Thesis. Studying Abroad −Информационная лексика : Master’s Degree in a Global Education,Master Thesis, Studying Abroad −Коммуникативная	*	*	*	*			*				

лексика: The ways of critical thinking: putting forward hypotheses, supporting arguments, Summarizing the main points of scientific research −Письменный практикум: “ Writing a CV for a Foreign Grant”, “My Diploma Project” −Разговорный практикум: “Applying to Study Abroad” −Грамматика: Active Voice повторение правил образования и применения времён глагола −Аудирование и дискуссия: Why Study Abroad?											
Тема 2: Skills for Museum and Gallery Jobs − Информационная лексика: Museum Jobs, Spaces and Activities, Applying for a Museum Job − Коммуникативная лексика: Preparing an Art Exhibition, Discussing the Scenography of the Display and the Venue − Письменный практикум: “Writing a Press Release for an Art Project” − Разговорный практикум:	*	*	*	*		*	*				

“Discussing an Art Show”, “Museum Job Interview”, “Making an Exhibition” − Грамматика: Passive Voice повторение правил образования и применения времён глагола − Аудирование и дискуссия: “The Curator’s Guided Tour of the Display”											
Тема 3: Business Documents and Contract. Business Letters. Filling in Forms −Информационная лексика: Business Documents and Contracts,Business Letters, Filling in Forms −Коммуникативная лексика: Asking for Confirmation/Responding positively/negatively; expressing uncertainty; narrating personal experiences −Письменный практикум: “Negotiating an Exhibit Loan from International Partners”“Writing a Press Release for an Art Project” −Разговорный практикум: “The Basics of Business Documents and Contracts”	*	*	*	*			*				

−Грамматика: Indirect Speech/Sequence of Tenses повторение правил образования и применения −Аудирование: “What Is a Facility Report”											
Тема 4: Participating in a Conference. Presentations − Информационная лексика: Participating in a Conference, Presentations − Коммуникативная лексика: Making assumptions; participating in a scholarly discussion − Письменный практикум: “Writing a Research Statement” − Разговорный практикум: “An Academic Conference” − Грамматика: Complex Object, Complex Subject - повторение правил образования и применения − Аудирование: “A Scholarly Paper”	*	*	*	*			*				
Тема 5: Copyright Protection. Auction and Gallery Business − Информационная лексика: Copyright Protection, Auction and Gallery Business, Art Forgeries − Коммуникативная лексика:	*	*	*	*			*				

Paraphrasing; explaining − Письменный практикум: “Verifying the Provenance of an Artwork”, − Разговорный практикум: “Art Forgeries. Buying Authentic Artworks”, “At an Auction” − Грамматика: Non-Finite Forms/ Causative Form - повторение правил образования и применения − Аудирование: “Famous Art Forgers”											
Тема 6. Site Specific Art in the Cityscape − Информационная лексика: City Space, Public Art − Коммуникативная лексика: Expressing and Justifying opinions, Giving opposing views; Reacting − Письменный практикум: “Artist’s Statement”, − Разговорный практикум: “Contest of Public Art Projects”, “Problems of Site Specific Art”, “Locals’ Reactions on a Dividing Art Project in the City Space”	*	*	*	*			*				

− Грамматика: Conditional Mood - повторение правил образования и применения − Аудирование: “Site Specific Art”											

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

5.1. Основная литература

1. Бжиская, Ю. В. Английский язык для магистрантов по направлениям подготовки «Культурология и искусствоведение» : учебно-методическое пособие для спо / Ю. В. Бжиская. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. — 288 с. — ISBN 978-5-4495-1111-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175169 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Вострикова, С.В. Graphic Design Lexicon. Англо-русский и русско-английский словарь по теме: «Графический дизайн» : словарь / С.В. Вострикова. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2012. — 49 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73833.
3. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. М.: МГЛУ, 256 с.
4. Перфилова Г.В. Примерная программа по дисциплине «Иностранный язык» для подготовки магистров (неязыковые вузы). – М.: ВПО МГЛУ 2014. – 50 с.
5. Стогниева, О. Н. Designs that Change the World: English for Art and Design Students (B2-C1). Дизайн, изменяющий мир: Английский язык для изучающих искусство и дизайн (B2-C1) : учебное пособие / О. Н. Стогниева, Н. Е. Чеснокова. — Москва : ФЛИНТА, 2021. — 172 с. — ISBN 978-5-9765-4455-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181862 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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

1. Белкина, О. В. English for Researchers: Negotiations : учебное пособие / О. В. Белкина ; под редакцией К. Н. Волченковой. — Челябинск : ЮУрГУ, 2018. — 73 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —

URL: https://e.lanbook.com/book/260237 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Боголепова, С. В. How to Write a Research Article in English. Theory and Practice. = Как написать исследовательскую статью на английском языке. Теория и практика : монография / С. В. Боголепова ; под редакцией Д. Коннолли. — Москва : ФЛИНТА, 2022. — 108 с. — ISBN 978-5-9765-4647-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/292505 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Бухарова, Т. Г. Деловые письма музыкантов : учебное пособие / Т. Г. Бухарова. — Нижний Новгород : ННГК им. М.И. Глинки, 2014. — 40 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108382 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Волченкова, К. Н. English for Researchers: How to Write a Paper in English : учебное пособие / К. Н. Волченкова, А. Ф. Брайан. — Челябинск : ЮУрГУ, 2018. — 115 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/260243 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Волченкова, К. Н. English for Researchers: International Conferences : учебное пособие / К. Н. Волченкова. — Челябинск : ЮУрГУ, 2017. — 87 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/260282 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Волченкова, К. Н. English for Researchers: English Medium Instruction : учебное пособие / К. Н. Волченкова, А. Ф. Брайан. — 2-е изд., доп. — Челябинск : ЮУрГУ, 2020. — 109 с. — ISBN 978-5-696-05135-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/260240 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Гольдман, А. А. Интерпретация британского романа. Understanding British Novels. A student’s activity book for advanced learners of English : учебное пособие / А. А. Гольдман, И. Ж. Винокурова. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-9765-1756-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/125326 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Кулакова, Т. А. English Prepositions and Phrasal Verbs in Use: практикум : учебное пособие / Т. А. Кулакова, Т. Д. Максимова. — Барнаул : АлтГПУ, 2020. — 81 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176474 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

9. Максимова, Т. Д. Modal Verbs in Use : учебное пособие / Т. Д. Максимова. — Барнаул : АлтГПУ, 2015. — 171 с. — ISBN 978-5-88210-787-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112301 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10. Осечкин, В. В. English Phrasal Verbs and Idioms in Exercises : учебное пособие / В. В. Осечкин. — 3-е с доп. — Санкт-Петербург : Книжный Дом, 2014. — 232 с. — ISBN 978-5-94777-355-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90209 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
11. Петрова, О. Л. Английский язык : учебное пособие / О. Л. Петрова. — Саратов : СГК им. Л.В. Собинова, 2014. — 228 с. — ISBN 978-5-94841-160-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72129 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
12. Соколова, Н. В. How to Write a Research Paper = Как написать научную статью на английском языке : учебно-методическое пособие / Н. В. Соколова. — Пермь : ПНИПУ, 2017. — 39 с. — ISBN 978-5-398-01775-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/161211 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
13. Ступников, И. В. В мире танца. Пособие для чтения по английскому языку : учебное пособие / И. В. Ступников. — 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-5008-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138133 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
14. Ступников, И. В. Книга для чтения на английском языке : учебное пособие / И. В. Ступников ; составитель И. В. Ступников. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 104 с. — ISBN 978-5-8114-8092-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/263132 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
15. Ступников, И. В. Театральное искусство Великобритании. Книга для чтения по английскому языку : учебное пособие / И. В. Ступников. — 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 176 с. — ISBN 978-5-8114-5910-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152751 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
16. Тер-Авакян, И. В. English for Research Students : учебно-методическое пособие / И. В. Тер-Авакян, О. В. Филипчук. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2020. — 98 с. — ISBN 978-5-8158-2182-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165866 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
17. Щербак, С. Ф. Английский язык для аспирантов: Академическое чтение : учебное пособие : в 2 частях / С. Ф. Щербак. — Москва : МосГУ, 2021 — Часть 1 : Наука и научное исследование — 2021. — 144 с. — ISBN 978-5-907410-54-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/259388 (дата обращения: 28.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. 3. РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

5.3.1. Базы данных и информационные справочные системы:

- http://www.worldbusinessculture.com;
- http://www.karrass.com
- http://hbswk.hbs.edu
- https://www.eslbase.com/
- https://eslbrains.com/lesson_plan/free-english-lesson-plans/

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
- Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/
- www.mbaconsult.ru Подготовка к TOEFL, GMAT, консультативная помощь в написании эссе, рекомендаций, заполнении документов.
- www.soft-one.com/words Программа, которая поможет пополнить словарный запас, через определенные промежутки времени предлагая перевести несколько слов.
- Упражнения на отработку художественной лексики: https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/general-topic/art
- Аудио и видеоматериалы на развитие словарного запаса в сфере искусства:
  https://www.thesculptorsfuneral.com/episodes
  https://vk.com/video-229614856_456239231
  https://vk.com/video275925964_456239106
  https://www.metmuseum.org/perspectives/all?department=photographs&type=video

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
_____ 14 мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.О.05. «**ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 1
Семестр 2

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	2	0,1
Практические занятия	32	0,8
Самостоятельная работа	38	1,05
Контроль	-	-
Форма аттестации Зачет с оценкой: 2 сем.		
Всего	72	2,0

Москва 2025

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.ю.н. _____ К.В.Марков

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 правового регулирования в сфере культуры» является дисциплиной обязательной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается во 2 семестре. Трудоемкость дисциплины: **2 ЗЕ / 72часа**, в том числе **34** часа – контактная работа с преподавателем, **38** часов – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Философские и культурологические проблемы искусствознания, Пространственное искусство в мировой художественной культуре и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для таких дисциплин, как Галерейное дело, Критика и рецензирование в художественном процессе, Сценографические концепции в театрально-декорационном искусстве 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 – зачет с оценкой. 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 с оценкой).

1.3. Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся общего представления о системе правовой охраны творческих произведений правом интеллектуальной собственности, овладение подходами к правовому регулированию отношений в области права интеллектуальной собственности, использования объектов интеллектуальной собственности, в том числе в коммерческих целях.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

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

Системное и критическое мышление	**УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий**	
	УК-1.1.	**Знает**: методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой, научной, производственной и художественной жизни
	УК-1.2.	**Умеет:** вырабатывать стратегию действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных задач

	УК-1.3.	**Владеет** Методами критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой, научной, производственной и художественной жизни, навыками выбора стратегии действий
Организаторская деятельность	ОПК-1. Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи	
	ОПК-1.1.	**Знает:** Современные методы организации выставок, конкурсов, фестивалей, презентаций, инсталляций
	ОПК-1.2	**Умеет:** Осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой, художественно-критической литературы.
	ОПК-1.3.	**Владеет:** Способами организации и проведения выставок, конкурсов, фестивалей, презентаций, инсталляций навыком разработки концептуальных, экспериментальных и инновационных идей

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:		**2**		
часы:		**72**		
Контактная работа с преподавателем (всего часов):		**34**		
Лекции (ЛК)		2		
Практические занятия (ПЗ)		32		
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен		зачет с оценкой		
Самостоятельная работа (СРС)		**38**		
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.	**Права на средства интеллектуальной деятельности (общие положения). Структура интеллектуальной собственности.** Сущность интеллектуального труда и интеллектуальной собственности. Законодательные основы интеллектуальной собственности и принципы ее формирования. Международный и национальный уровни закрепления интеллектуальной собственности. Современные формы интеллектуальной собственности. Законодательные основы охраны интеллектуальной собственности. Эволюция законодательства в области охраны интеллектуальной собственности. Структура интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. Правовая природа объектов интеллектуальной собственности. Субъекты интеллектуальной собственности. Участие России в международных соглашениях по охране авторских и смежных прав: практика и перспективы. Сотрудничество ЮНЕСКО, ВОИС ВТО. Специфика международной охраны интеллектуальной собственности.
Тема 2.	**Интеллектуальные права. Исключительное интеллектуальное право.** Понятие и содержание исключительных прав. Понятие использования результатов интеллектуальной деятельности. Сроки действия исключительных прав на различные результаты интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные права и вещные права. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. Ограничения исключительных прав.
Тема 3.	**Объекты и субъекты авторского права.** Понятия и признаки объектов авторского права. Виды объектов авторского права. Произведения, не охраняемые авторским правом. Виды объектов авторского права: произведения науки, литературы и искусства. Литературные произведения, драматические, музыкально-драматические и сценарные произведения, хореографические произведения и пантомимы, музыкальные произведения с текстом или без текста, аудиовизуальные произведения, произведения изобразительного искусства, произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства, произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства, фотографические произведения, географические, геологические и другие карты, программы для ЭВМ, производные произведения, составные произведения. Курсовые и дипломные работы. Обнародованные и необнародованные произведения. Произведения, на которые не распространяется авторское право. Охрана названий и иных частей произведений. Охрана персонажей. Соотношение прав на произведение и товарный знак. Субъекты авторского права. Физические лица как субъекты авторского права. Соавторство. Юридические лица как субъекты авторского права. Наследники и иные правопреемники. Коллективное управление имущественными правами обладателей авторских

	прав. Личные неимущественные права Авторов произведений искусства. Право авторства и право автора на имя. Права на неприкосновенность произведения и защиту произведения от искажений. Право на обнародование произведения и право на отзыв. Право доступа. Презумпция авторства. Доказательства принадлежности авторских прав. Обеспечение доказательств авторства.
Тема 4.	**Интеллектуальные права авторов произведений науки, литературы и искусства.** Личные неимущественные права Авторов произведений искусства. Право авторства и право автора на имя. Права на неприкосновенность произведения и защиту произведения от искажений. Право на обнародование произведения и право на отзыв. Право доступа. Презумпция авторства. Доказательства принадлежности авторских прав. Обеспечение доказательств авторства. Исключительные авторские права. Понятие «использование произведения» и способы использования произведений. Особые имущественные права автора. Срок действия авторского права. Общественное достояние. Знак охраны авторского права. Свободное использование произведений. Использование произведений в Интернете и иных информационно-телекоммуникационных цифровых сетях.
Тема 5.	**Способы использования результатов интеллектуальной деятельности в Авторском праве.** Распоряжение исключительным правом на произведение. Виды договоров в авторском праве. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионные договоры. Договор авторского заказа. Существенные условия авторских договоров. Условия о вознаграждении в авторском договоре. Особые условия издательского лицензионного договора. Форма авторского договора и порядок его заключения. Ответственность сторон за нарушение авторского договора. Вопросы риска и ответственности. Ответственность автора. Трудовой договор с автором. Правовой режим служебных произведений. Особенности использования служебного произведения. Государственное регулирование ввоза и вывоза из Российской Федерации произведений искусства.
Тема 6.	**Правовое регулирование в сфере смежных прав.** Понятие и функции смежных прав. Объекты смежных прав. Субъекты смежных прав. Знак охраны смежных прав. Взаимосвязь авторских и смежных прав. Сфера действия смежных прав. Срок действия смежных прав. Охрана прав субъектов смежных прав. Свободное использование объектов смежных прав. Особенности смежных прав, причины выделения в отдельный институт.исполнения, постановки; фонограммы; программы для ЭВМ и базы данных в части защиты от несанкционированного копирования и извлечения материалов; сообщение программ в эфир и по кабелю; публикации – как объекты смежных прав. Договоры о передаче прав на объекты смежных прав.
Тема 7.	**Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов** Понятие патентного права в объективном смысле. Функции патентного права. Состояние патентно-правовой охраны объектов промышленной собственности в Российской Федерации. Объекты патентного права. Признаки объектов патентного права.

	Условия патентоспособности. Понятие патентоспособности. Приоритет. Конвенционный приоритет. Выставочный приоритет. Субъекты патентного права. Авторы и патентообладатели. Представительство в патентном праве. Критерии авторства. Патентование изобретений за рубежом. Права иностранных авторов и патентообладателей. Права авторов объектов патентного права и патентообладателей. Содержание патентных прав. Обязанности патентообладателя. Патент. Виды патентов. Сроки охраны запатентованных объектов. Патентная пошлина. Договоры о передаче прав патентообладателя. Договор о передаче исключительных прав. Лицензионный договор. Существенные условия договоров. Регистрация договора. Ответственность по договорам.
Тема 8.	**Интеллектуальные права на товарные знаки и знаки обслуживания.** Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота: товарных знаков, знаков обслуживания и наименования места происхождения товаров, фирменных наименований, коммерческих обозначений. Понятие, признаки, виды товарных знаков, знаков обслуживания и наименования места происхождения товаров. Регистрация товарных знаков, знаков обслуживания и наименования места происхождения товаров. Порядок выдачи охранных документов. Прекращение правовой охраны товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товаров. Понятие и признаки фирменных наименований. Субъекты и содержание права на фирменное наименование. Понятие и признаки коммерческих обозначений. Субъекты и содержание права на коммерческие обозначения.
Тема 9.	**Процедуры получения патентов. Особенности регистрации товарных знаков. Международная охрана интеллектуальной собственности.** Критерии патентоспособности изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Подготовка документов и оформление заявки на получение патента. Понятие «конвенционный приоритет». Сроки патентной защиты отдельных форм промышленной собственности, поддержка патента и продление срока его действия. Особенности правовой охраны товарных знаков и знаков обслуживания. Процедура регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. Особенности регистрации коллективных товарных знаков. Особенности регистрации и использования наименования места происхождения товаров. Роль международных организаций в охране интеллектуальной собственности. Основные международные соглашения в рамках ВОИС. Принципы Парижской и Бернской международных конвенций. Роль Договора о патентной кооперации в обеспечении международной регистрации объектов интеллектуальной собственности. Международные региональные соглашения и их роль в охране интеллектуальной собственности. Россия в системе международных связей по охране интеллектуальной собственности. Факторы, определяющие выбор стратегии использования интеллектуальной собственности.
Тема 10.	**Права на секреты производства (ноу-хау)** Понятие, виды и признаки информации с ограниченным доступом. Понятие секрета производства. Признаки секрета производства. Соотношение понятий: секрет производства (ноу-хау), коммерческая тайна,

	служебная тайна. Субъекты прав на секреты производства. Содержание прав секреты производства.
Тема 11.	**Защита интеллектуальных прав** Общие положения о защите интеллектуальных прав. Гражданская, административная, уголовная ответственность за нарушение интеллектуальных прав. Понятие ответственности за нарушение авторских и смежных прав. Способы защиты авторских и смежных прав. Защита прав патентообладателей. Порядок разрешения патентно-правовых споров. Способы защиты прав авторов и патентообладателей. Виды ответственности за нарушение прав авторов и патентообладателей. Защита прав на средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции, работ, услуг. Защита прав на секреты производства (ноу-хау). Защита иных интеллектуальных прав. Особенности защиты интеллектуальных прав в сети Интернет.
Тема 12.	**Основные способы коммерческого использования интеллектуальной собственности. Авторский надзор за использованием результатов интеллектуальной деятельности.** Основные подходы к оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности. Особенности оценки стоимости товарных знаков и знаков обслуживания. Лицензионная передача интеллектуальной собственности, виды лицензий. Практическое использование авторского лицензионного договора и его нормативное регулирование. Содержание и структура авторского договора. Сущность паушального и фиксированного платежей. Расчет за лицензию в форме роялти. Преимущества и недостатки основных видов платежей. Факторы, влияющие на цену лицензии. Выбор ставок роялти для объектов авторской и промышленной собственности. Налогообложение доходов от продажи объектов интеллектуальной собственности. Налог на доходы физических лиц. Особенности вовлечения в коммерческий оборот создаваемых произведений изобразительного искусства и дизайна. Задачи, обязанности, права и ответственность проектных организаций и их работников в области авторского надзора. Основные определения. Законодательные основы авторского надзора. Нормативная база. Порядок осуществления авторского надзора. Журнал авторского надзора. Особенности осуществления авторского надзора в различных сферах использования результатов интеллектуальной деятельности.

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 средств
		Контактная работа	самостоятельная		

		Лекции	Лабораторные	Практические			а
4	Тема 1. Права на средства интеллектуальной деятельности (общие положения). Структура интеллектуальной собственности	2		2	2	6	
	Тема 2. Интеллектуальные права. Исключительное интеллектуальное право.			2	2	4	
	Тема 3. Объекты и субъекты авторского права.			2	2	4	
	Тема 4. Интеллектуальные права авторов произведений науки, литературы и искусства.			2	2	4	
	Тема 5. Способы использования результатов интеллектуальной деятельности в Авторском праве.			2	2	4	Рубежный контроль Тест
	Тема 6. Правовое регулирование в сфере смежных прав.			2	2	4	
	Тема 7. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов			2	2	4	
	Тема 8. Интеллектуальные права на товарные знаки и знаки обслуживания.			4	2	6	
	Тема 9. Процедуры получения патентов. Особенности регистрации товарных знаков. Международная охрана интеллектуальной собственности.			4	2	6	Рубежный контроль Тест
	Тема 10. Права на секреты производства (ноу-хау)			4	2	6	
	Тема 11. Защита интеллектуальных прав			4	2	6	
	Тема 12. Основные способы коммерческого использования интеллектуальной собственности. Авторский надзор за использованием результатов интеллектуальной деятельности			4	2	6	
	Итого за 4 семестр контроль: *зачет с оценкой*				3	3	зачет
	Итого по дисциплине	**2**		**34**	**27**	**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

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. Права на средства интеллектуальной деятельности(общие положения). Структура интеллектуальной собственности	*						*		*		
Тема 2. Интеллектуальные права. Исключительное интеллектуальное право.	*						*				
Тема 3. Объекты и субъекты авторского права.	*						*				
Тема 4. Интеллектуальные права авторов произведений науки, литературы и искусства.	*						*				
Тема 5. Способы использования результатов интеллектуальной деятельности в Авторском праве.	*						*				
Тема 6. Правовое регулирование в сфере смежных прав.	*						*		*		
Тема 7. Права авторов изобретений, полезных	*						*				

моделей и промышленных образцов											
Тема 8. Интеллектуальные права на товарные знаки и знаки обслуживания.	*						*				
Тема 9. Процедуры получения патентов. Особенности регистрации товарных знаков. Международная охрана интеллектуальной собственности.	*						*		*		
Тема 10. Права на секреты производства (ноу-хау)	*						*				
Тема 11. Защита интеллектуальных прав	*						*				
Тема 12. Основные способы коммерческого использования интеллектуальной собственности. Авторский надзор за использованием результатов интеллектуальной деятельности	*						*				

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

5.1. Основная литература

1. Марков К.В. Права авторов произведений искусства: как ими пользоваться и как защищать: научно-методическое пособие. –Ярославль: Изд-во «Российские справочники», 2017. – 128 с.

2. Пирогова В.В. Интеллектуальная собственность: учебник: в 2 частях. Часть 1: Промышленные права [Электронный ресурс] : учеб. – Электрон. дан. – М.: МГИМО, 2014. – 248 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65825.

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

3. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва : Проспект, 2014. – 144 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/54984

4. Бирюков, А.А. Право интеллектуальной собственности. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие – Электрон. дан. – Москва : Проспект, 2014. – 144 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/5498

5. Зенин И. А.Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. А. Зенин. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 318 с.

6. Зенин И. А.Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. А. Зенин. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 169 с.

5. 3. РЕСУРСЫ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ"

5.3.1. Базы данных и информационные справочные системы:

– http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная информация.

– http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы; экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг.

– http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека: электронные версии статей журналов.

– Электронный ресурс «Юридическая Россия. Федеральный правовой портал», Режим доступа: http://law.edu.ru/.

– http://www.government.ru/ – Сервер органов Государственной власти Российской Федерации.

– http://www.russiatourism.ru/ – Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры Российской Федерации.

– Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации КОДЕКС.

5.3.2. Информационные образовательные ресурсы

– федеральный портал Российское образование - http://www.edu.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 4, 5).

Таблица 4

Локальные информационные технологии

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Офисный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

Таблица 5

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/

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.

10. Выполнение требований планового текущего и итогового контроля.

11. Уточнение возникающих вопросов на консультации по дисциплине.

12. 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
_____ 14 мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.О.06. **«МУЗЕЙНОЕ И ГАЛЕРЕЙНОЕ ДЕЛО»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 1,2
Семестр 2,3

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,1
Практические занятия	64	1,9
Самостоятельная работа	130	4,0
Контроль	18	-
Форма аттестации Зачет с оценкой: 2,3 сем		
Всего	216	6,0

Москва, 2025

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

преподаватель _____ Н.А.Соколова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 «Галерейное дело» является дисциплиной базовой части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается во 2 и 3 семестрах. Трудоемкость дисциплины: **6 ЗЕ / 216 часов**, в том числе **68** часов – контактная работа с преподавателем, **130** 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, Философские и культурологические проблемы искусствознания, Искусство экспозиционного пространства и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, История костюма и моды, 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: сформировать целостное представление о художественном бизнесе в России в системе его посреднических институтов (частных художественных галерей современного 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.

Командная работа и лидерство	**УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели**	
	УК-3.1.	**Знает**: Принципы работы команды, стратегию командной работы для достижения поставленной цели
	УК-3.2.	**Умеет:** Осуществлять организацию работы команды и руководить ей на всех этапах
	УК-3.3.	**Владеет** Навыками руководства команды, вырабатывая командную тактику и стратегию для достижения поставленной цели
Организаторская деятельность	**ОПК-1. Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи**	
	ОПК-1.1.	**Знает:** Современные методы организации выставок, конкурсов, фестивалей, презентаций, инсталляций
	ОПК-1.2	**Умеет:** Осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой, художественно-критической литературы.
	ОПК-1.3.	**Владеет:** Способами организации и проведения выставок, конкурсов, фестивалей, презентаций, инсталляций навыком разработки концептуальных, экспериментальных и инновационных идей

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:		**2**	**4**	
часы:		**72**	**144**	
Контактная работа с преподавателем (всего часов):		**36**		
Лекции (ЛК)		2	2	
Практические занятия (ПЗ)		32	32	
Семинарские занятия (СЗ)				

	Лабораторные работы (ЛР)				
	Консультации				
	Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен				
Самостоятельная работа (СРС)			**38**	**92**	
	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. Художественная галерея как явление в современной культуре России
Тема 1.	**Искусствовсистемеценностейновогокультурногоиэкономическогопространства**
Тема 2.	**Искусствовсистемеценностейновогокультурногоиэкономическогопространства.НоваяэкономическаяситуацияХудожественныеиэкономическиеаспектыискусства.Теориивзаимодействиярынкаикультуры.Художественныепроцессыпоследнейтрети XX иначала XXI вв.**(практическое занятие)
Тема 3.	**Художественнаягалереякаксубъектарт-бизнесавсовременномкультурномпространствеРоссии**
Тема 4.	**Художественная галерея как субъект арт-бизнеса в современном культурном пространстве России. Феномен галереи.Экономические и культуртрегерские функции галереи. Галерейная деятельность.** (практическое занятие)
Тема 5.	**История возникновения частных художественных галерей современного искусства в России**
Тема 6.	**ИсториявозникновениячастныххудожественныхгалерейсовременногоискусствавРоссии.Корпоративныеорганизациипрофессиональныххудожниковвусловияхотсутствиярынка(советскаяэпоха). Возникновение легального арт-рынка в конце1980-хгг. Создание галерейной инфраструктуры в современной**

	России. (практическое занятие)
	Раздел 2. Галерейный бизнес как особая область художественного менеджмента
Тема 7.	**Менеджмент в галерейном деле**
Тема 8.	**Менеджментвгалерейномделе.Спецификагалерейногоменеджмента.Арт-рынок как целостная экономическая система. Типология галерей.**(практическое занятие)
Тема 9.	**Основные направления галерейной политики**
Тема 10.	**Основныенаправлениягалерейнойполитики.Политикавладельцевидиректоровгалерейкакинструментналаживаниясоциальныхикультурныхкоммуникаций**(практическое занятие)
Тема 11.	**Маркетинг в современном галерейном бизнесе**
Тема 12.	**Маркетинг в современном галерейном бизнесе. Производители, покупатели, посредники и товар на современном российском арт-рынке. Регулирование отношений. Маркетинговые технологии в деятельности галерей. Аспекты маркетинговой деятельности современных галерей.** (практическое занятие)
	Раздел 3. ВлияниегалерейногоискусстванахудожественныепроцессывсовременнойРоссии
Тема 13.	**Современное искусство в пространстве художественного рынка**
Тема 14.	**Современноеискусствовпространствехудожественногорынка.Структурасовременногохудожественногопространства.Эстетикасовременности.Культурологическиеаспектыхудожественногорынка**(практическое занятие)
Тема 15.	**Исследование арт-рынка России с позиции развития художественных галерей**
Тема 16.	**Исследование арт-рынка России с позиции развития художественных галерей. Ведущие частные галереи России и их деятельность.** (практическое занятие)

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	ельная я работ		

		Лекции	Лабораторные	Практические			
2	**Раздел 1. Художественная галерея как явление в современной культуре России.**	1					
	Тема 1. Искусство в системе ценностей нового культурного и экономического пространства.				4	6	
	Тема 2. Искусство в системе ценностей нового культурного и экономического пространства. Новая экономическая ситуация. Художественные и экономические аспекты искусства. Теории взаимодействия рынка и культуры. Художественные процессы последней трети XX и начала XXI вв.			6	8	16	
	Тема 3. Художественная галерея как субъект арт-бизнеса в современном культурном пространстве России.			6	8	16	
	Тема 4. Художественная галерея как субъект арт-бизнеса в современном культурном пространстве России. Феномен галереи. Экономические и культуртрегерские функции галереи. Галерейная деятельность.			8	8	16	Рубежный контроль
	Тема 5. История возникновения частных художественных галерей современного искусства в России.			4	8	12	
	Тема 6. История возникновения частных художественных галерей современного искусства в России. Корпоративные организации профессиональных художников в условиях отсутствия рынка (советская эпоха). Возникновение легального арт-рынка в конце1980-х гг. Создание галерейной инфраструктуры в современной России.	1		4	8	14	Рубежный контроль

	Раздел 2. Галерейный бизнес как особая область художественного менеджмента	1					
	Тема 7. Менеджмент в галерейном деле.			4	10	14	
	Тема 8. Менеджмент в галерейном деле. Специфика галерейного менеджмента. Арт-рынок как целостная экономическая система. Типология галерей.			4	8	12	
3	**Тема 9. Основные направления галерейной политики.**				8	10	
	Тема 10. Основные направления галерейной политики. Политика владельцев и директоров галерей как инструмент налаживания социальных и культурных коммуникаций.			4	8	12	
	Тема 11. Маркетинг в современном галерейном бизнесе.			4	6	10	
	Тема 12. Маркетинг в современном галерейном бизнесе. Производители, покупатели, посредники и товар на современном российском арт-рынке. Регулирование отношений. Маркетинговые технологии в деятельности галерей. Аспекты маркетинговой деятельности современных галерей.			6	8	14	Рубежный контроль
	Раздел 3. Влияние галерейного искусства на художественные процессы в современной России	1					
	Тема 13. Современное искусство в пространстве художественного рынка.			4	9	13	
	Тема 14. Современное искусство в пространстве художественного рынка. Структура современного художественного пространства. Эстетика современности. Культурологические аспекты художественного рынка.			6	8	14	Рубежный контроль
	Тема 15. Исследование арт-рынка России с позиции развития			4	7	11	

	художественных галерей.						
	Тема 16. Исследование арт-рынка России с позиции развития художественных галерей. Ведущие частные галереи России и их деятельность.			6	7	13	
	Итого за 3 семестр контроль: *экзамен*					27	
	Итого за 4 семестр контроль: зачет с оценкой						
	Итого по дисциплине	**4**		**68**	**144**	**216**	

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):

- Художественный рынок России сегодня.
- Развитие галерейного бизнеса.
- Ведущие столичные частные галереи: выставочные и коммерческие аспекты работы.
- Популярные живописные жанры на арт-рынке России.

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. Художественная галерея как явление в современной культуре России.											

Тема 1. Искусство в системе ценностей нового культурного и экономического пространства.	*						*				
Тема 2. Искусство в системе ценностей нового культурного и экономического пространства. Новая экономическая ситуация. Художественные и экономические аспекты искусства. Теории взаимодействия рынка и культуры. Художественные процессы последней трети XX и начала XXI вв.	*						*				
Тема 3. Художественная галерея как субъект арт-бизнеса в современном культурном пространстве России.	*						*				
Тема 4. Художественная галерея как субъект арт-бизнеса в современном культурном пространстве России. Феномен галереи. Экономические и культуртрегерские функции галереи. Галерейная деятельность.	*						*				
Тема 5. История возникновения частных	*						*				

художественных галерей современного искусства в России.											
Тема 6. История возникновения частных художественных галерей современного искусства в России. Корпоративные организации профессиональных художников в условиях отсутствия рынка (советская эпоха). Возникновение легального арт-рынка в конце1980-х гг. Создание галерейной инфраструктуры в современной России.	*						*				
Раздел 2. Галерейный бизнес как особая область художественного менеджмента											
Тема 7. Менеджмент в галерейном деле.	*						*				
Тема 8. Менеджмент в галерейном деле. Специфика галерейного менеджмента. Арт-рынок как целостная экономическая система. Типология галерей.	*						*				
Тема 9. Основные направления галерейной политики.	*						*				
Тема 10. Основные направления галерейной политики. Политика владельцев	*						*				

и директоров галерей как инструмент налаживания социальных и культурных коммуникаций.											
Тема 11. Маркетинг в современном галерейном бизнесе.	*						*				
Тема 12. Маркетинг в современном галерейном бизнесе. Производители, покупатели, посредники и товар на современном российском арт-рынке. Регулирование отношений. Маркетинговые технологии в деятельности галерей. Аспекты маркетинговой деятельности современных галерей.	*						*				
Раздел 3. Влияние галерейного искусства на художественные процессы в современной России											
Тема 13. Современное искусство в пространстве художественного рынка.	*						*				
Тема 14. Современное искусство в пространстве художественного рынка. Структура современного художественного	*						*				

пространства. Эстетика современности. Культурологические аспекты художественного рынка.											
Тема 15. Исследование арт-рынка России с позиции развития художественных галерей.	*						*				
Тема 16. Исследование арт-рынка России с позиции развития художественных галерей. Ведущие частные галереи России и их деятельность.	*						*				

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

5.1. Основная литература

1. Глушкова, П. В. Основные направления музейной деятельности: учебное пособие / П. В. Глушкова. — Кемерово: КемГИК, 2019. — 244 с.
2. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства: учебное пособие / Н. Н. Суворов. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2015. — 288 с.
3. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика: учебное пособие / Л. М. Шляхтина. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2022. — 248 с.
4. Деготь, Е. История русского искусства Кн. 3 Русское искусство 20 века Е. Деготь. - М.: Трилистник, 2002.
5. Переверзев, М. П. Менеджмент в сфере культуры и искусства [Текст] учеб. пособие для вузов по направлению 031600 "Искусства и гуманитар. науки" М. П. Переверзев, Т. В. Косцов ; под ред. М. П. Переверзева. - М.: ИНФРА-М, 2007.

6. Тульчинский, Г. Л. Менеджмент в сфере культуры [Текст] учеб. пособие для вузов по специальности "Культурология" Г. Л. Тульчинский ; Санкт-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. - М.: Лань, 2001.

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.

8. Москалюк, М.В. Русское искусство конца XIX – начала XX века / М.В. Москалюк ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. – 257 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364036 (дата обращения: 19.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-2489-6. – Текст : электронный.

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

1. Как продавать искусство Сб. ст. Сост. и ред. Д. В. Мелилло; Пер. с англ. В. О. Бабкова. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001

2. Грязева-Добшинская, В. Г. Современное искусство и личность : гармонии и катастрофы [Текст] монография В. Г. Грязева-Добшинская ; Юж.- Урал. гос. ун-т ; ЮУрГУ. - М.: Академический проект, 2002.

3. Филлипс, С. ...Измы : Как понимать современное искусство [Текст] С. Филлипс ; пер. с англ. М. Визеля, Н. Чаминой. - М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.

4. 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

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
- информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал»

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
14 мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.О.07. **«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ПРОЦЕССА»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 1
Семестр 1

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	18	0,5
Практические занятия	16	0,4
Консультации		
Самостоятельная работа	83	2,3
Контроль	27	0,75
Форма аттестации Зачет с оценкой: 1 сем.		
Всего	144	4,0

Москва, 2025

Рабочая программа 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. _____ Бертяева Н.Н.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 «Методология научного процесса» является дисциплиной обязательной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 1 семестре. Трудоемкость дисциплины: **4 ЗЕ / 144 часа**, в том числе **34** часа – контактная работа с преподавателем, **83** часа – самостоятельная работа, **27 -** контроль (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Пространственное искусство в мировой художественной культуре, История сценографии и театрально-декорационного искусства, Теория и история цифрового искусства и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Философские и культурологические проблемы искусствознания, Галерейное дело, Критика и рецензирование в художественном процессе 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 средствах и методах ведения НИР, структуре и инструментах НИР, современных жанрах и видах научных исследований

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

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

Таблица 1.

Системное и критическое мышление	**УК-1** Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	
	УК-1.1.	- знает методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой, научной, производственной и художественной жизни
	УК-1.2.	- умеет вырабатывать стратегию действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных задач
	УК-1.3.	- владеет методами критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой, научной, производственной и художественной жизни, навыками выбора стратегии действий
Исследовательские и творческие работы	**ОПК-3. Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой**	
	ОПК-3.1	- знает современные научные методы проведения исследований, методы работы с научной литературой и способы сбора, анализа и обобщения результатов при проведении научно-исследовательских и творческих работ.
	ОПК-3.2	- умеет анализировать, интерпретировать и творчески применять информацию, полученную из различных источников с применением современных средств и технологий. Участвовать в научно-практических конференциях, делать доклады
	ОПК-3.3	- владеет навыками выполнения отдельных видов научно-исследовательских и творческих работ с применением современных средств и технологий, проявляет творческую инициативу.

1.4.Объем дисциплины

	Форма обучения			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	**4**			
	144			
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	**36**			
Лекции (ЛК)	18			
Практические занятия (ПЗ)	16			
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	**зачет**			
Самостоятельная работа (СРС)	**83**			
Курсовой проект (КП)				
Курсовая работа (КР)				
Расчетно-графическая работа (РГР)				
Графическая работа (ГР)				
Реферат (Р)				
Домашняя работа (ДР)				
Творческая работа (клаузура)	**27**			
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.	Научное исследование: его сущность и особенности. Понятия «метод» и «методология» научного исследования. Предмет, объект, цели и задачи НИР
Тема 2.	Основные этапы проведения научного исследования. Роль теории и практики в научном исследовании
Тема 3.	Историография в научном исследовании
Тема 4.	Библиография и принципы работы с научной литературой
Тема 5.	Виды и жанры научных работ
Раздел 2.	**Этапы формирования искусствознания как науки**
Тема 1.	*Начальные формы науки об искусстве. Античная история и теория искусства* (на примере работ «Естественная история» Плиния Старшего, «Десять книг об архитектуре» Витрувия)
Тема 2.	*Вопросы изучения искусства в Средние века и эпоху Возрождения*. Теория архитектуры в Средние века. Пути развития церковной архитектуры в

	концепциях аббата Сугерия и Бернарда Клервосского. Джорджо Вазари как теоретик, архитектор и живописец. Леон Баттиста Альберти и его трактаты по теории искусства. Теоретические основы и практика перспективы в искусстве Ренессанса. Отражение теории перспективы в трактатах Альберти, Гиберти, Филарете, Пьера делла Франческа. Теоретические рассуждения и эксперименты в области перспективы Брунеллески, Леонардо да Винчи, Паоло Учелло, Дюрера. Появление первых академий в Италии. Принципы академического образования. Флорентийская академия (1541) и ее роль в популяризации науки. Академия рисунка (1563), основанная Джорджо Вазари. Академия братьев Каррачи.
Тема 3.	*Искусство и теория 17 века: барокко и классицизм*.
Тема 4.	*Изучение истории искусства в эпоху Просвещения*. Теория искусства Просвещения. Винкельман и его «История искусства древности». Начало истории искусства как науки. Дени Дидро как основоположник художественной критики.
Тема 5.	*Тенденции в исследовании истории искусства в XIX веке*. Зарождение философии искусства в трудах представителей немецкой классической философии. Кант как основоположник немецкой классической эстетики. «Философия искусства» Шеллинга. Учения об иронии как сущности искусства Карла Вильгельма Фридриха Зольгера. Развитие теории искусства в Европе. Гегель и его учение о трех исторических формах искусства. Академическое и антиакадемическое направления в европейской теории живописи. Теоретические концепции романтизма. Формирование немецкой школы истории искусства. Работы Гете, Шлегеля, Вакенродера, Мейера. Роль Сульпиция Буассере в формировании коллекции немецкого средневекового искусства. Теория искусства в Англии. Книги о ренессансной Италии Д.Рескина. Эстетические принципы Уолтера Патера. «Культура Италии эпохи Возрождения» Якоба Буркхардта
Тема 6.	*Ведущие школы в западном искусствознании XX века*. Г.Вельфлин и формальная школа истории искусств. Работы Вельфлина «Ренессанс и барокко» (1888), «Основные понятия истории искусства» (1914). Проблема формы и стиля. Основные принципы формально-стилистического метода. Последователи и оппоненты «истории искусства без имен» Г. Вельфлина. А.-Ж. Фосийон: «Жизнь форм» (1934) и традиция Вельфлина. Формально-стилевой метод в отечественном искусствознании (В.Н.Лазарев, М.А.Алпатов, А.Г.Габричевский, Б.Р.Виппер, А.И.Некрасов). Происхождение термина «иконография». Особенности иконографического метода анализа произведений искусства. Отечественная иконографическая школа. Проблемы изучения древнерусской живописи. Роль Н.П.Кондакова в сложении отечественной школы иконографии и изучении византийского искусства. «Эллинистические основы византийского искусства» (1900) Д.В.Айналова. Аби Варбург как основоположник иконологического метода изучения искусства. От иконографии к иконологии: Э.Панофский. Венская школа искусствознания: основные представители и область их научных интересов. Алоиз Ригль и его концепция изучения искусства.
Раздел 3.	**Методологические основы научного исследования**
Тема 1.	Искусствознание как наука об искусстве. Общая структура и связь искусствознания со смежными дисциплинами
Тема 2.	Источниковедческий и проблемный подходы к изучению искусства
Тема 3.	Классификация методов искусствознания.

Раздел 4.	**Принципы работы с произведением искусства как объектом научного исследования**
Тема 1.	Произведение искусства как объект искусствоведческого анализа. Выявление синтетических связей памятника и историко-культурной ситуации. Роль экономических, политических, социальных факторов в искусстве.
Тема 2.	1. Анализ и интерпретация памятника с точки зрения формы и содержания.
Тема 3.	Проблема анализа памятника в контексте стиля эпохи. Место произведения искусства в творчестве автора. 1.
Тема 4.	2. Знаточество и проблема атрибуции произведения искусства
Раздел 5.	**Методика работы над рукописью исследования**
Тема 1.	Структура и содержание диссертационной работы
Тема 2.	Методика и организация работы над диссертацией
Тема 3.	Язык и стиль научной работы
Тема 4.	Оформление диссертационной работы

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. Основные принципы ведения НИР**	2					
	Тема 1. Научное исследование: его сущность и особенности. Понятия «метод» и «методология» научного исследования. Предмет, объект, цели и задачи НИР						
	Тема 2. Основные этапы проведения научного исследования. Роль теории и практики в научном исследовании						
	Тема 3. Историография в научном исследовании						
	Тема 4. Библиография и принципы работы с научной литературой						
	Тема 5. Виды и жанры научных работ						Рубежный контроль
	Раздел 2. Этапы формирования искусствознания как науки	10					

	Тема 1. Начальные формы науки об искусстве						
	Тема 2. Проблема изучения искусства в Средние века и эпоху Возрождения						
	Тема 3. Барокко и классицизм: искусство и теория						
	Тема 4. Изучение истории искусства в эпоху Просвещения						
	Тема 5. Тенденции в исследовании истории искусства в XIX веке						
	Тема 6. Ведущие школы в западном искусствознании XX века						Рубежный контроль
	Раздел 3. Методологические основы научного исследования	2					
	Тема 1. Искусствознание как наука об искусстве. Общая структура и связь искусствознания со смежными дисциплинами						
	Тема 2. Источниковедческий и проблемный подходы к изучению искусства		2				
	Тема 3. Классификация методов искусствознания.						Рубежный контроль
	Раздел 4. Принципы работы с произведением искусства как объектом научного исследования	2					
	Тема 1. Произведение искусства как объект искусствоведческого анализа. Выявление синтетических связей памятника и историко-культурной ситуации. Роль экономических, политических, социальных факторов в искусстве.			2			
	Тема 2. Анализ и интерпретация памятника с точки зрения формы и содержания.			2			
	Тема 3. Проблема анализа памятника в контексте стиля эпохи. Место произведения искусства в творчестве автора.			2			
	Тема 4. Знаточество и проблема атрибуции произведения искусства						Рубежный контроль
	Раздел 5. Методика работы над рукописью исследования	2					
	Тема 1. Структура и содержание диссертационной работы			4			

	Тема 2. Методика и организация работы над диссертацией						
	Тема 3. Язык и стиль научной работы			4			
	Тема 4. Оформление диссертационной работы			4			Рубежный контроль
							зачет
	Итого за 1 семестр контроль: *зачет с оценкой*						
	Итого по дисциплине	**18**		**18**	**71**	**144**	

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										
	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. Основные принципы ведения НИР											
Тема 1. Научное исследование: его сущность и особенности. Понятия «метод» и «методология» научного исследования. Предмет, объект, цели и задачи НИР							*				
Тема 2. Основные этапы проведения научного							*				

исследования. Роль теории и практики в научном исследовании											
Тема 3. Историография в научном исследовании							*				
Тема 4. Библиография и принципы работы с научной литературой							*				
Тема 5. Виды и жанры научных работ						*	*				
Раздел 2. Этапы формирования искусствознания как науки							*				
Тема 1. Начальные формы науки об искусстве		*					*				
Тема 2. Проблема изучения искусства в Средние века и эпоху Возрождения		*					*				
Тема 3. Барокко и классицизм: искусство и теория		*					*				
Тема 4. Изучение истории искусства в эпоху Просвещения							*		*		
Тема 5. Тенденции в исследовании истории искусства в XIX веке							*		*		
Тема 6. Ведущие школы в западном искусствознании XX века							*				
Раздел 3. Методологические основы научного исследования							*				
Тема 1. Искусствознание как наука об искусстве. Общая структура и связь искусствознания со смежными дисциплинами							*				

Тема 2. Источниковедческий и проблемный подходы к изучению искусства							*				
Тема 3. Классификация методов искусствознания.							*				
Раздел 4. Принципы работы с произведением искусства как объектом научного исследования							*				
Тема 1. Произведение искусства как объект искусствоведческого анализа. Выявление синтетических связей памятника и историко-культурной ситуации. Роль экономических, политических, социальных факторов в искусстве.							*				
Тема 2. Анализ и интерпретация памятника с точки зрения формы и содержания.						*	*				
Тема 3. Проблема анализа памятника в контексте стиля эпохи. Место произведения искусства в творчестве автора.						*	*				
Тема 4. Знаточество и проблема атрибуции произведения искусства							*				
Раздел 5. Методика работы над рукописью исследования							*				
Тема 1. Структура и содержание диссертационной работы					*		*				
Тема 2. Методика и организация работы							*				

над диссертацией											
Тема 3. Язык и стиль научной работы							*				
Тема 4. Оформление диссертационной работы					*		*				

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

5.1. Основная литература

Основная литература:

1. Буяров, В. С. Научно-исследовательская работа магистранта : учебное пособие / В. С. Буяров, С. В. Мошкина. — Орел : ОрелГАУ, 2014. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71357 (дата обращения: 17.07.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. В 3-х томах. М.-Л., 1948-1955. (36 экз.)

3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.,2007; М.,2012 (11 экз.)

4. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., Шевчук. 2002. (13 экз.)

5. Кузин Ф.В. Подготовка к написанию диссертации. М., 1998

6. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. М.: Либроком, 2010

7. Рузавин Г.И. Методология научного исследования. М., Юнити, 1999

8. Теоретические проблемы художественно-образного и пространственно-средового взаимодействия архитектуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства: монография. — М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 331 с.

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

1. Аркин Д. Е. Образы архитектуры и образы скульптуры. М., 1990 (4 экз.)

2. Арнхейм Р. Динамика архитектурных форм. М.,1984 (1 экз.)

3. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994 (4 экз.)

4. Вельфлин Б.Р. Ренессанс и барокко. СПб, 1913 (4 экз.)

5. Винкельман История искусства древности. Л.,1933 (3 экз.)

6. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968 (1экз.)

i. Плавская Е.Л. Мировая культура и искусство / Е.Л. Плавская. – Новосибирск : НГТУ, 2010. – 51 с. – Режим доступа: по подписке. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228979. (дата обращения: 22.05.2022). – ISBN 978-5-7782-1471-2. – Текст : электронный

7. Введение в научное изучение искусства : учебно-методическое пособие / составитель Е.Н. Черняева. — Кемерово : КемГИК, 2012. — 47 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/63656. Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. Бесчастнов, Н. П. Методология научного исследования : учебное пособие / Н. П. Бесчастнов, О. В. Ковалёва, И. В. Рыбаулина. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 64 с. — ISBN 978-5-87055-867-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166994 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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 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 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
_____ «14» мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.О.08. **«КРИТИКА И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 2
Семестр 3

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	18	0,5
Практические занятия	16	0,4
Консультации		
Самостоятельная работа	83	2,3
Контроль	27	0,75
Форма аттестации Зачет: 3 сем., КР: 3 сем.		
Всего	144	4,0

Москва, 2025

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.Б.Кошаев

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
Истории и теории декоративного искусства и дизайна,
протокол №20 от 06.05.2025 г.
Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 «Критика и рецензирование в художественном процессе» является дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 3 семестре. Трудоемкость дисциплины: **4 ЗЕ /144 часа**, в том числе **34** часа – контактная работа с преподавателем, **83** часа – 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: Музейное и галерейное дело, Роль куратора в современном искусстве, Философские и культурологические проблемы искусствознания и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Стилистические направления в ДПИ XX века, Основы формирования архитектурных ансамблей России, Пространственное искусство в мировой художественной культуре.

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. 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).

1.3. Цель освоения дисциплины: создать системное представление о содержании и развитии истории художественной критики, определить направление и содержание ее качественных изменений, раскрыть особенности развития различных критических школ и направлений, а также авторских концепций в истории критической мысли, показать их многообразие в истории русской культуры; выявить своеобразие национального художественного опыта, определить место критики в русской и мировой культуре.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

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

Таблица 1.

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	**УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки**	
	УК-6.1.	**Знает**: Стратегии самоорганизации и самоуправления системо-деятельностного характера, способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
	УК-6.2.	**Умеет:** Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
	УК-6.3.	**Владеет** Навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и способами ее совершенствования на основе самооценки
Исследовательские и творческие работы	ОПК-3 Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой	
	ОПК-3.1.	**Знает:** современные научные методы проведения исследований, методы работы с научной литературой и способы сбора, анализа и обобщения результатов при проведении научно-исследовательских и творческих работ.
	ОПК-3.2.	**Умеет:** анализировать, интерпретировать и творчески применять информацию, полученную из различных источников с применением современных средств и технологий. участвовать в научно-практических конференциях, делать доклады
	ОПК-3.3.	**Владеет:** навыками выполнения отдельных видов научно-исследовательских и творческих работ с применением современных средств и технологий, проявляет творческую инициативу

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:			**4**	
часы:			**144**	
Контактная работа с преподавателем (всего часов):			**34**	
Лекции (ЛК)			18	
Практические занятия (ПЗ)			16	
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен				
Самостоятельная работа (СРС)			**83**	
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			27	
Подготовка к экзамену, зачету				
Другие виды самостоятельной работы				

2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема, содержание дисциплины
Тема 1.	**Введение.** Задачи курса. Определение понятия «художественная критика». Художественная критика как составная часть искусствознания, наряду с историей и теорией искусства. Функции художественной критики, ее роль в обществе, связь с философией, эстетикой, литературой и журналистикой. Основная проблематика курса, периодизация истории развития отечественной художественной критики XVШ-XX веков, историография. Зарубежная художественная критика и ее влияние на процессы в России.

	Методология изучения художественно-критического наследия.
Тема 2.	**Древнерусское наследие.** Представления об искусстве и рассмотрение отдельных проблем в сочинениях древнерусских мыслителей и художников. «Сказание о святых иконописцах». Епифаний Премудрый и его «Послание Кириллу». Иосиф Владимиров «Трактат об искусстве». Симон Ушаков «Слово к люботщательному иконного писания».
Тема 3.	**Русская критика XVIII в.** Условия и предпосылки развития русской художественной критики. XVШ век - начальный и специфический период формирования художественной критики в России. Объективные сложности в изучении данного периода, необходимость их преодоления. Историческое значение наиболее ранних опытов художественно-критического мышления. Влияние западноевропейской философии, эстетики и непосредственно художественной критики. Вопросы развития русского искусства в трудах писателей и философов петровской эпохи. Разработка понятий «критик», «критика», «критическое суждение» в 30-40-е годы XVШ века. Теоретические концепции эпохи просвещения и их роль в развитии художественно-критического мышления. «Художественное творчество – как один из действенных путей изучения мира, искусство и литература – важное средство воспитания человека» - провозглашение этих и подобных им идей в рассуждениях А. Кантемира, В. Тредиаковского, Г. Теплова, Я. Козельского, Г. Козицкого и других. Выработка навыков объективного суждения, свободного от предвзятости и пристрастности. М.В.Ломоносов и «вопросы художеств». Нравственно-этический кодекс критика, сформулированный в статье «Рассуждении об обязанностях критика…» (1755). Другие тексты М.В. Ломоносова, статья «О мозаике». Связь художественной критики с журналистикой своего времени. Отражение просветительских настроений передового дворянства в журналах 1750-60-х годов. Первый частный журнал в России – «Трудолюбивая пчела» (1759) и его издатель А.П.Сумароков. Широкая проблематика статей, опубликованных в журнале, утверждение нового направления в искусстве – стиля классицизм. Определение роли изобразительных искусств, утверждение их огромной нравственной, воспитательной и познавательной силы. Основание Академии художеств (1757) и усиление интереса к изобразительным искусствам. Академия художеств как школа профессионального мастерства и центр художественной жизни. Начало выставочной деятельности, доступность художественных произведений более широким, чем ранее, кругам публики. Становление художественной критики как связующего звена между публикой и художниками. Тексты торжественных речей М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, Я.Б. Княжнина, диссертаций (Г.Н. Теплова), первых каталогов – описаний художественных произведений (1766) и т.п. Сатирическая журналистика 1760-70-х годов и ее роль в развитии самостоятельного критического мнения. Н.И. Новиков. Опосредованная связь публикаций с проблематикой художественной критики как таковой, проявление интереса к

	обсуждению вопросов и отдельных произведений изобразительного искусства. Утверждение идеалов классицизма в процессе обсуждения крупнейших произведений искусства и важнейших фактов художественной жизни. Теоретические трактаты художников академического круга – сочинения А. Иванова (1789), И. Урванова (1793), П. Чекалевского (1792). Особенности классицистической критики, ее панегирический характер. Н.М. Карамзин и его «Письма русского путешественника». Издательская деятельность Н.М. Карамзина. «Московский журнал» (1791-92) и его роль в развитии критики, появление специального критического раздела. Формирование системы жанров критических выступлений - статья, рецензия, обозрение, нового языка, терминологического аппарата и другие важные факторы развития критики на рубеже XVШ-XIX веков.
Тема 4.	**Русская критика первой половины XIX века**. Общественный подъем и оживление общественно-политической и художественной жизни в первые годы XIX века. Развитие журналистики. Цензурный Устав (1804). Ведущие журналы начала нового столетия: «Вестник Европы» (1802-30, Москва, редакторы Н.М. Карамзин (1802-03), П.П. Сумароков (1804), М.Т. Каченовский (1805-07), В.А. Жуковский (1808-10), М.Т. Каченовский (1811-30)) и «Русский вестник» (1808-24, Москва, издатель С.Н. Глинка). Проблематика художественно-критических публикаций, их форма, стиль речи, особенности языка и литературных приемов. Статьи Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского («О критике»), А.И. Тургенева и других. Соотношение различных течений в искусстве этого периода, их отражение в статьях разных авторов. Сохранение просветительских идей в культуре начала нового столетия. Роль литературно-художественных салонов, кружков, объединений в формировании мысли об искусстве. «Вольное общество любителей словесности, наук и художеств», его члены и их деятельность в области российских художеств. Московская художественная ситуация в начале XIX столетия. Московский Университет – центр интеллектуальной жизни. Издательская деятельность. Первое специальное художественное издание в России - «Журнал изящных искусств» (1807, Москва) и его издатели и авторы И.Ф. Буле, М.Н. Муравьев, Н.Ф. Кошанский. Академический характер издания, высокий профессиональный уровень публикуемых материалов, преимущественная историко-философская и эстетическая направленность университетского журнала. Внимание к истории и современному состоянию русского искусства (статья Н.Ф. Кошанского «Памятник Пожарскому и Минину, назначенный в Москве»).
Тема 5.	**Русская критика первой половины XIX в.: критика 1810-х годов.** Периодические издания этого десятилетия. Основные жанры критических выступлений, романтический характер наиболее ярких текстов, связь стилеобразующих процессов в литературном творчестве и изобразительном искусстве. Статья К.Н. Батюшкова «Прогулка в Академию художеств» (1814) в журнале «Сын Отечества» - первый обзор художественной выставки. Орест Кипренский – «любимец русской публики». Расширение художественного кругозора пишущих об искусстве авторов,

	привлечение западноевропейского материала для сопоставления. Публикации О. Сомова и других авторов. Развитие национально-патриотических идей, особенно в результате победы над Наполеоном. Рост революционных настроений, создание тайных обществ декабристов. Рассмотрение проблем развития национального искусства наряду с преобразованием государства в программах декабристов. Понятия «национальность» и «народность» в искусстве. Предложения по созданию специального музея русского искусства. Деятельность П.П. Свиньина. Академическая выставка 1820 года и ситуация полемики вокруг нее. Статьи Н.И. Гнедича и А.А. Бестужева в «Сыне Отечества». «Журнал изящных искусств» (1823-25, Санкт-Петербург) В.И. Григоровича. Программа художественного издания, структура журнала, основные эстетические позиции автора и издателя (в данном случае – в одном лице). Деятельность В.И. Григоровича и опубликованные им материалы в оценках современников. Другие издания 1820-х годов: «Полярная звезда», «Мнемозина», «Северные цветы». Критические рассуждения К. Рылеева, В. Кюхельбекера, Д. Веневитинова и др.
Тема 6.	**Русская критика первой половины XIX в.: разработка концепции романтизма.** Разработка концепции романтизма русскими авторами. А.И.Галич и его трактат «Опыт науки изящного» (1825). Академическая выставка 1824 года, показ работ А.Г.Венецианова. Осложнение исторической и внутриполитической ситуации после подавления восстания декабристов в 1825 г. Закрытие ряда изданий. Московское «Общество любомудрия». Московские журналы 1820-х годов. Статья И.С. Мальцова в журнале «Московский вестник» (1828). Опыт сравнительного анализа творческой манеры двух портретистов – Дж. Доу и О. Кипренского. Новое специальное издание – «Художественная газета» (1836-40, Санкт-Петербург), ее издатели и авторы Н.В. Кукольник и А.Н. Струговщиков. Концепция издания в ситуации обостряющихся споров. Программный отказ от критики, провозглашенный Н.В. Кукольником в редакционной статье, и отношение к этому его оппонентов. Сложности, возникшие на пути издателя, передача редактирования в новые руки. А.Н. Струговщиков и изменение концепции журнала. Ценность фактологического материала, собранного на страницах «Художественной газеты». Оценки творчества О.А. Кипренского, К.П. Брюллова. Привлечение к сотрудничеству в журнале художников, публикация статей мемуарного характера, узкопрофессиональных статей о секретах мастерства и т.д. Высказывания художественных деятелей о своем творчестве и работах учителей и современников. Специфика данного материала как источника. Дневники, письма, автобиографические записки, воспоминания, рапорты пенсионеров Академии художеств. Тексты И.П. Мартоса, А.Г. Венецианова, О.А. Кипренского, Ф.П. Толстого, С.Ф. Щедрина, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Общие черты времени и индивидуальный стиль автора. А.С. Пушкин об искусстве. Творческая концепция Н.В. Гоголя и его отношение к современному искусству.
Тема 7.	**Русская критика первой половины XIX в.: ситуация в**

	художественной жизни России 1840-х годов. Ситуация в художественной жизни России 1840-х годов. «Удивительное время наружного рабства и внутреннего освобождения» (А.И. Герцен). Развитие демократических тенденций в искусстве и критике. Критическая деятельность В.Г. Белинского и его последователей В.П. Боткина, А.Н. и В.Н. Майковых. Попытки выявления в произведениях русского искусства черт нового формирующегося стиля. Интерес к «прозе жизни», бытовым деталям и т.д. Выставки картин П.А. Федотова в Петербурге и Москве и полемика в прессе. Показ работ А.Г. Венецианова на академической выставке и их оценки в критических статьях разных авторов. Приемы «писательской» художественной критики: рассмотрение проблем искусства изобразительного наряду с проблемами культуры в целом и литературным процессом в частности, интерес к повествовательной стороне живописных и скульптурных работ (к сюжету) и ряд других. Обострение полемической ситуации на страницах журналов в 40-е годы. Роль ведущих журналов: «Современник», «Отечественные записки», «Библиотека для чтения» - в литературном процессе и процессе дальнейшего развития художественно-критического мышления. Споры «западников» и «славянофилов» и их оценки русского искусства. Специальные художественные журналы «Памятник искусств» (1840-43, Санкт-Петербург, редакторы А. Баласогло и А. Норев) и «Иллюстрация» (1845-49, Санкт-Петербург, издатель Н.В. Кукольник). Отражение на страницах этих изданий новых тенденций в русском искусстве. Интерес к разнообразным стилям прошлого, к новым техническим достижениям, в частности, в области графического искусства. Публикация материалов о ранее малоизвестных периодах, школах и стилях мирового искусства.
Тема 8.	**Русская критика второй половины XIX в.: основные направления и проблематика художественной критики 1850-х годов.** Основные направления и проблематика художественной критики 1850-х годов. Понятие «середина столетия» и его специфика. Ключевая фигура десятилетия - А.А. Иванов. Оценки картины «Явление Мессии». Факты художественной жизни и их воздействие на развитие художественной критики. Открытие императорского художественного собрания для публичного обозрения. Начало коллекционерской деятельности П.М. Третьякова. Выставочная практика в Петербурге и Москве. Взаимоотношения русского и западноевропейского искусства, всемирные выставки и участие в них русских мастеров. Разработка разнообразных концепций самой художественной критики. «Реальная критика» Н.А. Добролюбова, «эстетическая критика» А.В. Дружинина, «органическая критика» А.А. Григорьева. Деятельность Н.Г. Чернышевского, публичная защита диссертации на тему: «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855). Определение задач современного русского искусства. Новые проблемы в художественной критике: взаимоотношения художника и зрителя, выставочная публика и ее вкусы, кумиры в искусстве, поиск положительного героя, генезис романтических идей, жанровое

	своеобразие и содержательные задачи современного искусства и другие. А.А. Иванов и его картина «Явление Христа народу» в оценках критиков. Новые журналы: «Светопись» (1858-59, Санкт-Петербург, издатели Г.Н. Оже – Н.М. Львов) и «Иллюстрация» (1858-63, Санкт-Петербург, издатель А.О. Бауман, редакторы В.Р. Зотов, Н.С. Курочкин).
Тема 9.	**Русская критика второй половины XIX в.: 1860-е годы.** Активизация общественной жизни. «Бунт 14-ти» в Академии художеств (1863) и возможности (а точнее, отсутствие возможностей) его освещения в прессе. Создание Петербургской артели художников. Профессионализация художественной критики, ее окончательное отделение от критики литературной. Возрождение идей просветительства в 60-е годы. Противостояние академической и демократической критики. Острые полемические ситуации: М.О. Микешин – В.В. Стасов (1859), В.В. Стасов – Ф.А. Бруни (1861), В.В. Стасов – Н.А.Рамазанов (1862) - характерные черты нового десятилетия. Споры о путях развития русского искусства. Оценки творчества К.П. Брюллова и А.А. Иванова в историческом аспекте. Появление многочисленных иллюстрированных периодических изданий («Искра», «Гудок», «Заноза», «Будильник» и др.) Широкое распространение печатной сатирической графики. Карикатура как одна из форм художественной критики 1860-х. Новые жанры: памфлеты, фельетоны. Изменение характера текстов в «толстых» журналах. Ведущий тип статьи – аналитический. Сочинения П.М. Ковалевского, П.Н. Петрова, И.И. Дмитриева, Л.М. Жемчужникова. Картина Н.Н. Ге в оценках критиков. Рассуждения об историческом жанре в целом. Выявление специфики и особой роли бытового жанра. Критическая деятельность В.В. Стасова. «Таран русской художественной критики». Ф.И. Буслаев – сторонник «эстетической» критики. Глубокий интерес к историко-художественному наследию Древней Руси.
Тема 10.	**Русская критика второй половины XIX в.: специфика развития критики в 1870-е годы; критика 1880-х годов.** Специфика развития критики в 1870-е годы. 1870-е – время реформ, время острых общественных противоречий, активизации освободительного движения и «хождения в народ». Создание Товарищества передвижных художественных выставок. Первая выставка нового объединения и отзывы о ней в периодической печати. Статьи В.В. Стасова «Передвижная выставка 1871 года» и М.Е. Салтыкова-Щедрина «Первая русская передвижная художественная выставка». Взаимоотношения передвижников и академического руководства и их отражение в критике. «Общество выставок художественных произведений», организованное под покровительством Академии. Конкуренция и соперничество двух организаций. Поддержка меценатом и коллекционером П.М. Третьяковым художников – передвижников. Оценки современного искусства в статьях и письмах И.Н. Крамского. Полемика вокруг картины И.Е. Репина «Бурлаки на Волге». Оценки В.В. Стасова, И.Н. Крамского, Ф.М. Достоевского, Н.К. Михайловского. Творчество В.В.Верещагина в зеркале критики. Рассуждения

	о картинах Г.И. Семирадского. Понятие «салонный академизм». Художественно-критическая и педагогическая деятельность А.В. Прахова. Журнал «Пчела» (1875-78, Санкт-Петербург) – опыт коммерческого предприятия и одновременно - отражение эстетических взглядов редактора (А.В. Прахова). Научная основательность опубликованных материалов. Художественная политика Академии художеств в 1870-е годы и реальные судьбы русского искусства. Интенсивное формирование и укрепление нового направления в русской живописи – критического реализма. Критика 1880-х годов. «Художественный журнал» Н.А. Александрова (1881-87, Санкт-Петербург). Академические журналы «Вестник изящных искусств» и «Художественные новости» (1883-90, Санкт-Петербург) – издания, отразившие желание академического руководства разъяснять свою позицию инакомыслящим, критиковать творческий метод передвижников, соглашаясь с отдельными его достоинствами. Приглашение к редактированию обоих изданий А.И. Сомова. Высокий профессиональный уровень текстов А.И. Сомова и других авторов, опубликованных в новых изданиях, стремление к объективным оценкам художественного процесса.
Тема 11.	**Русская критика рубежа XIX - XX в.: новые тенденции в художественной жизни Москвы.** Новый качественный и профессиональный уровень критического мышления на рубеже XIX и XX столетий. Зарождение стиля модерн. Эпоха неоромантизма и позитивистской эстетики. Новые тенденции в художественной жизни Москвы. Журнал «Артист» (1889-95, Москва) - специальное художественное издание, вышедшее в Москве после длительного перерыва. Критические статьи А.А. Киселева, С.Глаголя (С.С. Голоушева), В.М. Михеева и других сотрудников журнала. Серьезное внимание критиков «Артиста» к пейзажному жанру, выявление его специфики и роли в современном русском искусстве. Новые имена - В. Серов, К. Коровин, И. Левитан, М. Нестеров - и новые произведения в оценке молодых московских критиков. Зарождение новых тенденций, в том числе связанных с влиянием импрессионизма. Отражение журналом «Артист» конкретных событий художественной жизни Москвы и России в целом: передача галереи П.М. и С.М. Третьяковых городу Москве, 1-й съезд русских художников, деятельность Московского художественного кружка. Творчество М. Врубеля, взаимоотношения художника с публикой и критикой. Проблема непризнанного гения. Неприятие публикой и критикой новаторских художественных приемов художника. Трагедия личности. Символизм Врубеля.
Тема 12.	**Русская критика рубежа XIX - XX в.: многообразие стилевых поисков в художественной ситуации рубежа XIX-XX веков.** Отражение этих явлений в критике. «Упадок или возрождение?» - название статьи Д. Мережковского, отразившей состояние критического мышления этого периода. Петербургское художественное объединение «Мир искусства». Эстетическая программа, направления деятельности, стилистические поиски, мастера. Журнал «Мир искусства» (1899-1904,

	Санкт-Петербург). Утверждение концепции «искусства ради искусства», индивидуализма в творчестве. Критическая деятельность А. Бенуа, С. Дягилева, И. Грабаря и других авторов. Программная статья «Сложные вопросы» («Мир искусства», № 1-2, 1898). Актуальность затронутых проблем: художественного индивидуализма, автономии искусства, красоты и воспитания красотой. Другие публикации. Сотрудничество с литераторами Д. Мережковским и З. Гиппиус, философами Л. Шестовым и В. Розановым на страницах журнала. Главная направленность – ознакомление читателей с современным русским и западноевропейским искусством через публикацию авторских статей, переводных материалов, репродукций. Новые приемы в художественном оформлении журнала. Журнал «Искусство и художественная промышленность» (1898-1902, Санкт-Петербург, редактор Н.П. Собко). Провозглашение интересов русской художественной школы, национальных традиций, реалистической направленности творчества. Отражение новых тенденций в развитии декоративно-прикладного искусства, художественной промышленности.
Тема 13.	**Критика 1900-х. Высокий профессиональный уровень художественно-критического мышления.** Многообразие индивидуальных концепций и стилей. Портреты критиков: П. Муратова, С. Маковского, М. Волошина, Н. Радлова. Из художественной хроники начала столетия. Выставка 36-ти художников (1903, Москва). Объединение московских и петербургских мастеров в Союз русских художников (1904). Московские журналы «Весы» (1904-09, издательство «Скорпион») и «Золотое руно» (1906-09, редактор-издатель П.П. Рябушинский). Символистская направленность эстетической программы изданий. Тесное сотрудничество живописцев, графиков и литераторов – характерная черта времени. Выставка «Голубая роза» (1907, Москва) в зеркале критики. Творчество художников-младосимволистов в свете эстетических концепций начала XX века. Журнал С.К. Маковского «Аполлон» (1909-17, Петербург). Отношение к историческому наследию русского искусства. Новаторские поиски русского искусства 1910-х годов в оценках критиков «Аполлона».
Тема 14.	**Рождение русского авангарда и открытие проблематики XX столетия.** Кризис европейской и русской культуры в XX в. и традиционных средств изображения. Необходимость нового языка описания в литературе и критике. Предпосылки появления художественного авангарда. Жизнестроительные утопии авангардистов. Философско-эстетические программы авангардистских направлений. Беспредметные акварели В.Кандинского. Кубофутуризм. «Лучизм» Ларионова и Гончаровой, влияние примитива. Супрематизм. Конструктивизм. Контррельефы и архитектурные опыты В. Татлина. А.Родченко и В.Степанова. Л.Попова. А.Экстер. Аналитическое искусство П.Филонова. Опыты Матюшина и Малевича. Алогизм и фантастика М.Шагала. Н.Удальцова и А.Древин. Д.Штеренберг. О.Розанова. А. Шевченко. А.Архипенко.В. Баранов-Россинэ. Ю.Аненков. Б.

	Григорьев. Бр. Бурлюки. П.Митурич. Альтман. И. Пуни. В. и Г. Стенберги. Е. Гуро. И.Школьник и др. Концепция «книги как таковой» - синтез тектса и изобразительного искусства в авторских литографированных изданиях футуристов: «Игра в аду» (А.Крученых, В.Хлебников, илл. Н.Гончаровойи М. Ларионова), «Мирсконца» (А.Крученых, В.Хлебников, илл. Н.Гончаровойи М. Ларионова, В.Татлина), «Изборник» (В.Хлебников, илл. П.Филонова), «Тэ ли Лэ» (А.Крученых, В.Хлебников, илл. О.Розановой). Отражение в художественной критике выставок «Бубнового валета», «Ослиного хвоста», «Союза молодежи», «№4», «Трамвая В», «Магазина» (И.Аксенов, Я.Тугенхольд, Н.Пунин, А.А. Федоров-Давыдов и др.). Доклады на художественных дискуссиях Н.Кульбина, В.Кандинского, Д.Бурлюка, М.Волошина, В.Каменского и др.
Тема 15.	**Литературная критика на современном этапе** Литературный обзор. Аналитическая статья. Тематическая статья. Проблемная статья. Научно-популярная статья. Исследовательская статья. Полемическая статья. Обсуждение статей, написанных студентами.

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.**	2		2	8	12	
	Тема 2. Древнерусское наследие.	4		4	10	18	
	Тема 3. Русская критика XVIII в.	4		6	10	20	
	Тема 4. Русская критика первой половины XIX века.	8		6	10	24	
	Тема 5. Русская критика первой половины XIX в.: критика 1810-х годов.	4		4	8	16	
	Тема 6. Русская критика первой половины XIX в.: разработка концепции романтизма.	4		4	10	18	
	Тема 7. Русская критика первой половины XIX в.: ситуация в	4		4	10	18	Рубежный контроль

	художественной жизни России 1840-х годов.						
	Тема 8. Русская критика второй половины XIX в.: основные направления и проблематика художественной критики 1850-х годов.	6		6	10	22	
	Тема 9. Русская критика второй половины XIX в.: 1860-е годы.	4		4	10	18	
	Тема 10. Русская критика второй половины XIX в.: специфика развития критики в 1870-е годы; критика 1880-х годов.	4		4	10	18	
	Тема 11. Русская критика рубежа XIX - XX в.: новые тенденции в художественной жизни Москвы.	4		4	10	18	Рубежный контроль Реферат
	Тема 12. Русская критика рубежа XIX - XX в.: многообразие стилевых поисков в художественной ситуации рубежа XIX-XX веков.	6		6	15	27	
	Тема 13. Критика 1900-х. Высокий профессиональный уровень художественно-критического мышления.	6		7	12	25	
	Тема 14. Рождение русского авангарда и открытие проблематики XX столетия.	6		8	12	26	
	Тема 15. Литературная критика на современном этапе.	6		11	10	27	Статья
	Итого за 3 семестр контроль: *зачет*				4	4	
	Итого по дисциплине	**18**		**18**	**81**	**144**	

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) :

- История русской критики. Эстетические взгляды русских писателей.
- Иконопись Андрея Рублева.
- Иконопись Феофана Грека.
- Иконопись Дионисия.
- Деятельность А. Кантемира, В. Тредиаковского, Г. Теплова, Я. Козельского, Г. Козицкого.

– Роль М.В.Ломоносова для формирования культуры петровской эпохи и последующего времени.

– Влияние европейского Просвещения на общественную и художественную жизнь России.

– Деятельность Н.И. Новикова.

– Теоретические трактаты А. Иванова, П. Чекалевского.

– Особенности формирования критических жанров и терминологии в период развития художественной критики на рубеже XVШ-XIX веков.

– Журнально-критическая деятельность Н.М. Карамзина, В.А. Жуковского («О критике»), А.И. Тургенева и других.

– Место «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств» в художественной жизни России.

– Московский Университет – центр интеллектуальной жизни.

– Творчество Ореста Кипренского.

– Творчество К.П. Брюллова.

– Творчество А.А. Иванова.

– Творчество И.П. Мартоса.

– Деятельность Московского «Общества любомудрия».

– Эстетические воззрения Н.В. Гоголя.

– Критическая деятельность В.Г. Белинского.

– Журнальная полемика вокруг выставки картин П.А. Федотова.

– Роль ведущих журналов: «Современник», «Отечественные записки»,

– Творчество А.А. Иванова. Его картина «Явление Христа народу» в оценках критиков.

– Критическая деятельность Н.А. Добролюбова.

– Критическая деятельность А.В. Дружинина.

– Критическая деятельность А.А. Григорьева.

– Роль журналов «Светопись» и «Иллюстрация» в формировании художественно-критического мышления.

– Просветительские идеи в контексте 60-х годов XIX века.

– Особенности иллюстрированных периодических изданий («Искра», «Гудок», «Заноза», «Будильник» и др.).

– История печатной сатирической графики.

– Творчество Н.Н. Ге.

– Творчество и эстетические воззрения И.Н. Крамского.

– Творчество И.Е. Репина и полемика вокруг картины «Бурлаки на Волге».

– Творчество В.В.Верещагина.

– Творчество Г.И. Семирадского.

– Понятие «салонный академизм».

– Журнал «Пчела».

– Особенности стиля модерн.

– Критическая деятельность сотрудников журнала «Артист».

– Творчество В. Серова, К. Коровина, И. Левитана, М. Нестерова в оценках московских критиков.

– История создания Третьяковской коллекции и общедоступной художественной галереи.

– Влияние концепции «искусства ради искусства» на художественную жизнь России рубежа веков.

– Критическая деятельность С. Маковского.

– Критическая деятельность Н. Радлова.

– Хроника художественной жизни начала XX века: выставочная деятельность, появление Союза русских художников (1904).

– Переосмысление роли языка описания в авангардном искусстве (самоценность этого элемента на примере живописного супрематизма).

– Смещение границ междуреальность и искусством в авангарде (на примере живописных экспериментов «Бубнового валета», В.Татлина, И.Пуни, И.Клюна и др.).

– Многовариантность описания в авангардном искусстве (на примере живописи М.Шагала, П.Филонова и др.).

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. Древнерусское наследие.											
Тема 3. Русская критика XVIII в.	*						*				
Тема 4. Русская критика первой половины XIX века.	*						*				
Тема 5. Русская критика первой половины XIX в.: критика 1810-х годов.	*						*				
Тема 6. Русская критика первой половины XIX в.: разработка концепции романтизма.	*						*				

Тема 7. Русская критика первой половины XIX в.: ситуация в художественной жизни России 1840-х годов.	*						*				
Тема 8. Русская критика второй половины XIX в.: основные направления и проблематика художественной критики 1850-х годов.	*						*				
Тема 9. Русская критика второй половины XIX в.: 1860-е годы.	*						*				
Тема 10. Русская критика второй половины XIX в.: специфика развития критики в 1870-е годы; критика 1880-х годов.	*						*				
Тема 11. Русская критика рубежа XIX - XX в.: новые тенденции в художественной жизни Москвы.	*						*				
Тема 12. Русская критика рубежа XIX - XX в.: многообразие стилевых поисков в художественной ситуации рубежа XIX-XX веков.	*						*				
Тема 13. Критика 1900-х. Высокий профессиональный уровень художественно-критического	*						*				

мышления.											
Тема 14. Рождение русского авангарда и открытие проблематики XX столетия.	*						*				
Тема 15. Литературная критика на современном этапе.	*						*				

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

5.1. Основная литература

1. Хренов Н., Мигунов А. Очерки эстетики и теории искусства. М.: Канон=, Реабилитация, 2013.

2. Верещагина, А. Г. Критики и искусство / А. Г. Верещагина. — М.: Прогресс-Традиция, 2004. — 744 с.

3. Прахов, А. В. Критические наблюдения над формами изящных искусств. Выпуск I / А. В. Прахов. — Санкт-Петербург: Издательство "Лань", 2014. — 131 с.

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

4. Хренов Н., Мигунов А. Эстетика и теория искусства XX века. М.: ПрогрессТрадиция, 2007.

5. Верещагина Л.Г. Критики и искусство. М.: Прогресс-Традиция, 2004.

6. Кауфман Р.С. Очерки истории русской художественной критики. От Константина Батюшкова до Александра Бенуа. М.: «Искусство», 1990.

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

- **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

-

Таблица 5

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

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.

В рамках дисциплины «Критика и рецензирование в художественном процессе» предусмотрено выполнение курсовой работы в соответствии с темой научного исследования студента и утвержденной протоколом заседания кафедры.

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
_____ 14 мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.О.09. **«АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ИСКУССТВА»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 1
Семестр 1

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	18	0,5
Практические занятия	16	0,5
Самостоятельная работа	110	3,0
Контроль		
Форма аттестации Зачет с оценкой: 1сем		
Всего	144	4,0

Москва, 2025

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.Б.Кошаев

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
Истории и теории декоративного искусства и дизайна,
протокол №20 от 06.05.2025 г.
Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» является дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 1 семестре. Трудоемкость дисциплины: **4 ЗЕ / 144 часа**, в том числе **34** часа – контактная работа с преподавателем, **110** часов – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Пространственное искусство в мировой художественной культуре, Методология НИР, Теория и история цифрового искусства и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, История костюма и моды, 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 – 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: подготовка будущего магистра к решению профессиональных задач в сфере арт-менеджмента.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

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

Таблица 1.

Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
	УК-2.1.	**Знает**: Содержание и характеристики всех этапов проекта
	УК-2.2.	**Умеет:** Планировать этапы проектирования при решении конкретных задач
	УК-2.3.	**Владеет** Методами управления проектом на всех этапах его реализации
Организаторская деятельность	ОПК-1. Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи	
	ОПК-1.1.	**Знает:** Современные методы организации выставок, конкурсов, фестивалей, презентаций, инсталляций
	ОПК-1.2	**Умеет:** Осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой, художественно-критической литературы.
	ОПК-1.3.	**Владеет:** Способами организации и проведения выставок, конкурсов, фестивалей, презентаций, инсталляций навыком разработки концептуальных, экспериментальных и инновационных идей

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	**4**			
часы:	**144**			
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	**34**			
Лекции (ЛК)	18			
Практические занятия (ПЗ)	16			
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	**Зачет с оценкой**			

Самостоятельная работа (СРС)		**110**			
	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.	**История галерейного дела**. История музееведения, собирательства и галерей в мире и в России. Особенности их развития. Задачи и функции музеев и галерей. Важность коллекционирования.
Тема 2.	**История и значение коллекций и коллекционеров.** Наиболее крупные музейные, галерейные и частные собрания. Их различия и особенности. Психологический фактор собирательства. Персоналии, оказавшие влияние на развитие частного коллекционирования.
Тема 3.	**Арт-рынок.** Арт-рынок и его значение в системе товарно-денежных отношений и мировой экономики. Его функции и особенности. Значение маркетинга и менеджмента для арт-бизнеса. Галеристы, дилеры, коллекционеры. Основные тенденции развития.
Тема 4.	**Аукционные дома.** Понятие аукционного дома. Его значение и доля на арт-рынке. Алгоритмы функционирования крупнейших аукционных домов. Термины и специфические понятия. Система проведения торгов.
Тема 5.	**Художественные ярмарки.** Значение арт-ярмарок и их доля на арт-рынке. Специфика их устройства. Арт-ярмарка как культурное явление. Крупнейшие арт-ярмарки мира. Участие в них галерей и культурные программы.
Тема 6.	**Устройство галереи современного искусства.** Понятие и значение галереи для рынка современного искусства. Специфика российских и зарубежных галерей. Их устройство и функции. Организация помещения. Стратегия развития. Внутренние механизмы функционирования.

Тема 7.	**Маркетинг в галерейном бизнесе.** Значение маркетинга для галереи. Реклама и пиар-стратегия. Зависимость экономического роста от маркетинга. Фирменный стиль. Сайт и интернет-позиционирование галереи в сети. Художественные периодическая литература и ее роль в маркетинговой среде.
Тема 8.	**Выставочная деятельность галереи.** Значение выставок для функционирования галереи. Организация выставок. Концепция, реализация, затраты. Задачи и функции выставок. Выставочный план. Роль художника, галериста, куратора, арт-директора в организации выставки.
Тема 9.	**Роль художников в арт-менеджменте.** Художник как одна из частей современного арт-рынка. Сотрудничество с художниками. Формы и значение договоров. Индивидуальные особенности работы. Реализация произведений. Ценообразование в области работы с художниками.
Тема 10.	**Клиентская база.** Работа с клиентами. Типы клиентов и особенности работы с ними. Предоставляемые услуги. Клиентская база. Ценовая политика. Алгоритм реализации произведений искусства. Основные тенденции в современном искусстве Европы и Америки. Основные направления и ключевые имена в мире современного искусства. Рейтинги продаж. Влияние развития современного искусства на развитие менеджмента и наоборот.
Тема 11.	**Основные тенденции в современном искусстве России.** Основные направления и ключевые имена в мире российского современного искусства. Рейтинги продаж. Влияние развития современного искусства на развитие менеджмента и наоборот. Национальные особенности.

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. История галерейного дела.**	2		2		4	
	Тема 2. История и значение			2		2	

	коллекций и коллекционеров.						
	Тема 3. Арт-рынок			2	2	4	
	Тема 4. Аукционные дома			2	2	4	Рубежный контроль
	Тема 5. Художественные ярмарки			2	2	4	
	Тема 6. Устройство галереи современного искусства.			4	2	6	
	Тема 7. Маркетинг в галерейном бизнесе.			4	2	6	
	Тема 8. Выставочная деятельность галереи.			4	2	6	Рубежный контроль
	Тема 9. Роль художников в арт-менеджменте.			4		4	
	Тема 10. Клиентская база.			4	2	6	
	Тема 11. Основные тенденции в современном искусстве России.			2	2	4	
	Итого за 1 семестр контроль: *зачет*				2	2	
	Итого по дисциплине	**2**		**34**	**18**	**54**	

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. История галерейного дела.	*						*				
Тема 2. История и значение коллекций и коллекционеров.	*						*				
Тема 3. Арт-рынок	*						*				
Тема 4. Аукционные дома	*						*				
Тема 5. Художественные ярмарки	*						*				
Тема 6. Устройство галереи современного искусства.	*						*				
Тема 7. Маркетинг в галерейном бизнесе.	*						*				
Тема 8. Выставочная деятельность галереи.	*						*				
Тема 9. Роль художников в арт-менеджменте.	*						*				
Тема 10. Клиентская база.	*						*				
Тема 11. Основные тенденции в современном искусстве России.	*						*				

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

5.1. Основная литература

1. 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.
2. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX - начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007.
3. Батракова С.П. Художник XX в. и язык живописи. М., 1996.
4. Денисов Б.А. Нетрадиционный бизнес. Очерки для непосвященных. М., 1997.
5. Колбер Ф. Маркетинг культуры и искусства. СПб.: Арт-Пресс, 2004.

6. Шилехина, М. С. Менеджмент и маркетинг в дизайне: учебно-методическое пособие / М. С. Шилехина. — Тольятти: ТГУ, 2019. — 79 с.
7. Швыденко, Н. В. Менеджмент и маркетинг моды: учебное пособие / Н. В. Швыденко, А. И. Гуськов. — Ростов-на-Дону: Донской ГТУ, 2021. — 91 с.
8. Сборник задач, тестов и заданий по основам продюсерства и менеджмента (аудиовизуальная сфера): учебное пособие. — М.: ВГИК им. С.А. Герасимова, 2009. — 384 с.
9. Михайлова, Т. Б. Менеджмент музеев: учебно-методическое пособие / Т. Б. Михайлова. — 2-е изд. — М.: ФЛИНТА, 2022. — 88 с.

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

10. Литвинов В.В. Практика современной экспозиции. М.: RUдизайн, 2005.
11. Лорд Б., Лорд Г.Д. Менеджмент в музейном деле. М.: Логос, 2002.
12. Модернизм: Анализ и критика основных направлений. М., 1987.
13. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Спб.: Академический проект, 1999.
14. Пирошка Д. Продано! Искусство и деньги. СПб.: Лимбус Пресс, 2011.
15. Савельева А. Мировое искусство. Иллюстрированная энциклопедия. Направления и течения от импрессионизма до наших дней. М., 2006.
16. Семенова Н.Ю. Московские коллекционеры: С.И.Щукин, И.А.Морозов, И.С.Остроухов: Три судьбы, три истории увлечений. М.: Молодая гвардия, 2010.
17. Скатерщиков С. Руководство по инвестированию на рынке предметов искусства. М., Альпина Бизнес Букс, 2009.
18. Суворов Н.Н. Галерейное дело. Введение в арт-бизнес. СПб.: СПбГУКИ, 2001.

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 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
14 мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.О.10. **«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЦИФРОВОГО ИСКУССТВА»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 1
Семестр 1

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	18	0,5
Практические занятия	16	0,4
Консультации		
Самостоятельная работа	47	1,3
Контроль	27	0,75
Форма аттестации Экзамен: 1 сем.		
Всего	108	3,0

Москва, 2025

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. _____ А.Н.Лаврентьев

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
Истории и теории декоративного искусства и дизайна,
протокол №20 от 06.05.2025 г.
Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 «Теория и история цифрового искусства» является дисциплиной обязательной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 1 семестре. Трудоемкость дисциплины: **3 ЗЕ / 108часов**, в том числе **34** часа – контактная работа с преподавателем, **47** 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: Пространственное искусство в мировой художественной культуре, Методология научного процесса, Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Философские и культурологические проблемы искусствознания, Искусство экспозиционного пространства, 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: сформировать научное, историко-культурное, профессионально-методологическое представление о сфере компьютерного дизайна и цифрового искусства как области проектно-художественной деятельности, обладающей своей историей и традициями, средствами художественной выразительности, философией, возможностями и сферами применения в дизайне информационного пространства и медиа среды.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

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

Таблица 1.

Межкультурное взаимодействие	**УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия**	
	УК-5.1.	**Знает**: УК-5.1. Обладает знаниями в области разнообразия современных культур и национальных особенностей искусства
	УК-5.2.	**Умеет:** Анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
	УК-5.3.	**Владеет** навыками применения знаний в области разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия
Исследовательские и творческие работы	**ОПК-3. Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой**	
	ОПК-3.1.	**Знает:** Современные научные методы проведения исследований, методы работы с научной литературой и способы сбора, анализа и обобщения результатов при проведении научно-исследовательских и творческих работ.
	ОПК-3.2	**Умеет:** Анализировать, интерпретировать и творчески применять информацию, полученную из различных источников с применением современных средств и технологий. Участвовать в научно-практических конференциях, делать доклады
	ОПК-3.3.	**Владеет:** Навыками выполнения отдельных видов научно-исследовательских и творческих работ с применением современных средств и технологий, проявляет творческую инициативу.

1.5. Объем дисциплины

	Форма обучения			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	**3**			
часы:	**108**			
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	**34**			

	Лекции (ЛК)	18			
	Практические занятия (ПЗ)	16			
	Семинарские занятия (СЗ)				
	Лабораторные работы (ЛР)				
	Консультации	1			
	Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	**экзамен**			
Самостоятельная работа (СРС)		**47**			
	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
	Часть 1. Цифровое искусство. Контекст дизайна и художественного творчества.
	Раздел 1. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества
Тема 1.	**Компьютер, «цифровое искусство» и «цифровое общество».**
Тема 2.	**Метафора в компьютерном дизайне и цифровом искусстве.**
Тема 3.	**«Умная кисточка» или степень интеллектуальности инструмента проектирования.**
	Раздел 2. Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства.
Тема 4.	**Художественные программы и алгоритмы.**
Тема 5.	**Комбинаторика как программа формообразования: элементы и правила.**
Тема 6.	**Из истории компьютерной графики.**
Тема 7.	**От экрана – к виртуальным зрительным образам.**
	Часть 2. Цифровой дизайн и цифровое искусство. Пространство, среда и дизайн-специализации.
	Раздел 3. Современные задачи дизайна в контексте смены технологических укладов.

Тема 8.	**Краткая характеристика технологических укладов и история дизайна.**
Тема 9.	**Особенности пятого и шестого технологических укладов в контексте задач дизайна.**
Тема 10.	**Глобальные последствия смены технологических укладов и перспективы дизайна.**
	Раздел 4. Кинематограф как модель развития экранных технологий и глубинная мизансцена в организации кинопространства.
Тема 11.	**Понятие глубинной мизансцены.**
Тема 12.	**Глубинная мизансцена и цифровое видео.**
	Раздел 5. Экран как тип информационного пространства.
Тема 13.	**Из истории создания информационных экранов в СССР.**
Тема 14.	**Информационное пространство сетевых периодических изданий.**
Тема 15.	**Типология современных информационных ресурсов на базе электронных периодических изданий.**
Тема 16.	**Планшетные издания как актуальный этап в развитии электронной периодики и их отличия от бумажных изданий.**
Тема 17.	**Специфика дизайна электронных версий периодических изданий.**
	Раздел 6. Виртуальное пространство видеопроекций.
Тема 18.	**Объемная форма и графика.**
Тема 19.	**Классификация светографических произведений.**
	Раздел 7. Генеративный дизайн.
Тема 20.	**Вариативность и компьютерные технологии в проектировании айдентики.**

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	**Часть 1. Цифровое искусство. Контекст дизайна и художественного творчества.**						
	Раздел 1. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества						

	Тема 1. Компьютер, «цифровое искусство» и «цифровое общество».	2				2	
	Тема 2. Метафора в компьютерном дизайне и цифровом искусстве.			2		2	
	Тема 3. «Умная кисточка» или степень интеллектуальности инструмента проектирования.			2	1	3	
	Раздел 2. Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства.						
	Тема 4. Художественные программы и алгоритмы.	2		2		4	
	Тема 5. Комбинаторика как программа формообразования: элементы и правила.	2		2	1	5	
	Тема 6. Из истории компьютерной графики			2		2	
	Тема 7. От экрана – к виртуальным зрительным образам.			2	1	3	Рубежный контроль
	Часть 2. Цифровой дизайн и цифровое искусство. Пространство, среда и дизайн-специализации.						
	Раздел 3. Современные задачи дизайна в контексте смены технологических укладов.	2					
	Тема 8. Краткая характеристика технологических укладов и история дизайна.	2			1	3	
	Тема 9. Особенности пятого и шестого технологических укладов в контексте задач дизайна.			2		2	
	Тема 10. Глобальные последствия смены технологических укладов и перспективы дизайна.			2		2	
	Раздел 4. Кинематограф как модель развития экранных технологий и глубинная мизансцена в организации кинопространства.						
	Тема 11. Понятие глубинной мизансцены.			2		2	
	Тема 12.Глубинная мизансцена и цифровое видео.			2		2	Рубежный контроль

	Раздел 5. Экран как тип информационного пространства.						
	Тема 13. Из истории создания информационных экранов в СССР.	2		2		4	
	Тема 14. Информационное пространство сетевых периодических изданий.			2		2	
	Тема 15. Типология современных информационных ресурсов на базе электронных периодических изданий.			2		2	
	Тема 16. Планшетные издания как актуальный этап в развитии электронной периодики и их отличия от бумажных изданий.			2		2	
	Тема 17.Специфика дизайна электронных версий периодических изданий.	2		2		4	
	Раздел 6. Виртуальное пространство видеопроекций.						
	Тема 18. Объемная форма и графика.	2		2		4	
	Тема 19. Классификация светографических произведений.			2		2	
	Раздел 7. Генеративный дизайн.						
	Тема 20. Вариативность и компьютерные технологии в проектировании айдентики.	2		2		4	
	Итого за 1 семестр: *экзамен*				5		
	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)
Часть 1. Цифровое искусство. Контекст дизайна и художественного творчества.							*				
Раздел 1. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества							*				
Тема 1. Компьютер, «цифровое искусство» и «цифровое общество».	*						*				
Тема 2. Метафора в компьютерном дизайне и цифровом искусстве.	*						*				
Тема 3. «Умная кисточка» или степень интеллектуальности инструмента проектирования.	*						*				

Раздел 2. Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства.							*				
Тема 4. Художественные программы и алгоритмы.	*						*				
Тема 5. Комбинаторика как программа формообразования: элементы и правила.	*						*				
Тема 6. Из истории компьютерной графики	*						*				
Тема 7. От экрана – к виртуальным зрительным образам.	*						*				
Часть 2. Цифровой дизайн и цифровое искусство. Пространство, среда и дизайн-специализации.											
Раздел 3. Современные задачи дизайна в контексте смены технологических укладов.											
Тема 8. Краткая характеристика технологических укладов и история дизайна.	*						*				
Тема 9. Особенности пятого и шестого технологических укладов в контексте задач дизайна.	*						*				
Тема 10. Глобальные последствия смены технологических	*						*				

укладов и перспективы дизайна.											
Раздел 4. Кинематограф как модель развития экранных технологий и глубинная мизансцена в организации кинопространства.											
Тема 11. Понятие глубинной мизансцены.	*						*				
Тема 12.Глубинная мизансцена и цифровое видео.	*						*				
Раздел 5. Экран как тип информационного пространства.											
Тема 13. Из истории создания информационных экранов в СССР.	*						*				
Тема 14. Информационное пространство сетевых периодических изданий.	*						*				
Тема 15. Типология современных информационных ресурсов на базе электронных периодических изданий.	*						*				
Тема 16. Планшетные издания как актуальный этап в развитии электронной периодики и их отличия от бумажных изданий.	*						*				

Тема 17.Специфика дизайна электронных версий периодических изданий.	*						*				
Раздел 6. Виртуальное пространство видеопроекций.											
Тема 18. Объемная форма и графика.	*						*				
Тема 19. Классификация светографических произведений.	*						*				
Раздел 7. Генеративный дизайн.											
Тема 20. Вариативность и компьютерные технологии в проектировании айдентики.	*						*				

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

5.1. Основная литература

1. Барнбрук Ричард. Интернет-революция. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015.
2. Галеев Б.М. Искусство космического века: Избр. Статьи. Казань: изд-во «Фэн», 2002.
3. Жердев Е.В. Метафора в дизайне. М.:, Архитектура-С, 2010.
4. Ерохин С.В. Эстетика цифрового изобразительного искусства. СПб.: Алетейя, 2010.
5. Колейчук В.Ф. Кинетизм. М., 1994.
6. Колейчук В.Ф. Моя азбука. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2012.
7. Теория и история цифрового искусства. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 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. 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.
10. 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.
11. Лаврентьев, А. Н. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник / А. Н. Лаврентьев; под редакцией А. Н. Лаврентьева. — 2 издание, исправленное и дополненное. — М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2018. — 206 с.
12. Цифровое искусство: история, теория, практика / А. Н. Лаврентьев, Е. В. Жердев, В. В. Кулешов [и др.]. — М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2016. — 280 с.

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

13. Аветисян А.Д. Императив пространства. Экспериментальные исследования национальных культур. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2015
14. Галеев Б.М. Пространственная музыка. История, теория, практика. Казань: изд-во «Фэн », 2004
15. Гамаюнов Виктор. Образы виртуального мира. М.: Academia, 2004
16. ЛаслоМохой-Надь. Telehor. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.
17. Лаврентьев Александр. Лаборатория конструктивизма. М.:, ГрантЪ, 2002
18. Мигунов А.С., Ерохин С.В. Алгоритмическая эстетика. СПб.: Алетейя, 2010.

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.

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
_____ 14 мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.О.11. **«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ ИСКУССТВ»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 1
Семестр 2

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	18	0,5
Практические занятия	16	0,5
Самостоятельная работа	74	2,0
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 2 сем.; КР: 2 сем.		
Всего	180	3,0

Москва, 2025

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.Б.Кошаев

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
Истории и теории декоративного искусства и дизайна,
протокол №20 от 06.05.2025 г.
Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 «Методика преподавания истории искусств» является дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 3 семестре. Трудоемкость дисциплины: 3 **ЗЕ /108 часов**, в том числе **34** часа – контактная работа с преподавателем, **74** часа – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Музейное и галерейное дело, Философские и культурологические проблемы искусствознания, Основы правового регулирования в сфере культуры, Современный литературно-художественный процесс и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Критика и рецензирование в художественном процессе, Роль куратора в современном искусстве 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. 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).

1.3. Цель освоения дисциплины: создать системное представление о методике преподавания истории искусства в образовательных организациях различного типа, в том числе и высшего, традиционных и интерактивных методологиях и современных технологиях в преподавательской деятельности, нормативно-правовых основах образовательной деятельности.

1.4. Планируемые результаты обучения

Перечень планируемых результатов обучения

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

Таблица 1.

Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	**УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки**	
	УК-6.1.	**Знает**: Стратегии самоорганизации и самоуправления системо-деятельностного характера, способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
	УК-6.2.	**Умеет:** Определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
	УК-6.3.	**Владеет** Навыками определения и реализации приоритетов собственной деятельности и способами ее совершенствования на основе самооценки
Педагогическая деятельность	**ОПК-4. Способен преподавать профессиональные дисциплины (модули) в образовательных организациях, в том числе высшего образования**	
	ОПК-4.1.	**Знает:** Особенности подбора содержания и организацию образовательной деятельности, современные образовательные технологии в творческом образовании. Нормативно-правовые основы образовательной деятельности.
	ОПК-4.2.	**Умеет:** Разрабатывать учебные курсы для образовательных организаций различного типа
	ОПК-4.3.	**Владеет:** Навыками осуществления педагогической деятельности в образовательных организациях различного типа и оценки ее результатов

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:		**3**		
часы:		**108**		
Контактная работа с преподавателем (всего часов):		**34**		
Лекции (ЛК)		18		
Практические занятия (ПЗ)		16		
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен		**зачет**		
Самостоятельная работа (СРС)		**74**		

	Курсовой проект (КП)				
	Курсовая работа (КР)		2		
	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. Задачи и содержание курса. Специфика преподавания истории искусства как дисциплины
Тема 2.	История и теория педагогики. История педагогической мысли.
Тема 3.	Основные подходы в современной российской и зарубежной методики преподавания. Развитие университета как научной институции и его современный этап
Тема 4.	Понятие учебного курса и методика его разработки
Тема 5.	Современная система методов обучения. Роль наглядного метода обучения в преподавании
Тема 6.	Педагогика искусства, ее истоки и ранние этапы формирования
Тема 7.	Основные идеи отечественной художественной педагогики рубежа XIX-XX вв. и советского времени
Тема 8.	Зарубежная педагогика искусства
Тема 9.	Методологические, логические и психологические основы преподавания истории искусства
Тема 10.	Педагогика искусства для учащихся с ОВЗ
Тема 11.	Актуальные подходы и тенденции в преподавании истории искусства
Тема 12.	Художественное и эстетическое образование и воспитание в общеобразовательной школе и учреждениях дополнительного образования
Тема 13.	Художественное образование как часть высшего профессионального и поствузовского дополнительного образования
Тема 14.	Методы искусствоведческого анализа в преподавании истории искусства
Тема 15.	Дидактические игры и нетрадиционные формы уроков, методика их использования в преподавании истории искусства

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	1		1	2	12	
	Тема 2. История и теория педагогики	1		1	2	18	
	Тема 3. Основные подходы в современной российской и зарубежной методики преподавания. Развитие университета как научной институции	1		1	4	20	
	Тема 4. Понятие учебного курса и методика его разработки	1		1	4	24	
	Тема 5. Современная система методов обучения	1		1	4	16	
	Тема 6. Педагогика искусства, ее истоки и ранние этапы формирования	1		1	2	18	
	Тема 7. Основные идеи отечественной художественной педагогики рубежа XIX-XX вв. и советского времени	1		1	2	18	Рубежный контроль
	Тема 8. Зарубежная педагогика искусства	1		1	2	22	
	Тема 9. Методологические, логические и психологические основы преподавания истории искусства	1		1	3	18	
	Тема 10. Педагогика искусства для учащихся с ОВЗ	1		2	4	18	
	Тема 11. Актуальные подходы и тенденции в преподавании истории искусства	1		1	8	18	Рубежный контроль Реферат

	Тема 12. Художественное и эстетическое образование и воспитание в общеобразовательной школе и учреждениях дополнительного образования	2		1	8	27	
	Тема 13. Художественное образование как часть высшего профессионального и поствузовского дополнительного образования	6		1	8	25	
	Тема 14. Методы искусствоведческого анализа в преподавании истории искусства	6		2	8	26	
	Тема 15. Дидактические игры и нетрадиционные формы уроков, методика их использования в преподавании истории искусства	6		2	8	27	
	Итого за 2 семестр контроль: *зачет*				3	3	
	Итого по дисциплине	**18**		**18**	**72**	**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) :

- План урока/лекции по истории искусства для заданной аудитории
- Урок-презентация для широкой аудитории по теме магистерской диссертации
- План по темам учебного курса для заданной аудитории
- План по темам спецкурса в рамках учебного курса для студентов-искусствоведов
- Рефераты по роли эстетического воспитания в истории педагогической мысли (по выбору учащегося)
- Рефераты по современным подходам к преподаванию истории искусства (по выбору учащегося)
- Современные методики преподавания гуманитарных дисциплин в приложении к истории искусства (по выбору учащегося)
- Преподавание истории искусства для учащихся с нарушением зрения/слуха/речи

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	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)
Тема 1. Введение	*						*				
Тема 2. История и теория педагогики											
Тема 3. Основные подходы в современной российской и зарубежной методики преподавания. Развитие университета как научной институции	*						*				
Тема 4. Понятие учебного курса и методика его разработки	*						*				
Тема 5. Современная система методов обучения	*						*				
Тема 6. Педагогика искусства, ее истоки и ранние этапы формирования	*						*				
Тема 7. Основные идеи отечественной художественной педагогики рубежа XIX-XX вв. и советского времени	*						*				
Тема 8. Зарубежная педагогика искусства	*						*				
Тема 9. Методологические, логические и психологические основы преподавания	*	*					*				

истории искусства											
Тема 10. Педагогика искусства для учащихся с ОВЗ	*	*		*		*	*				
Тема 11. Актуальные подходы и тенденции в преподавании истории искусства	*	*		*		*	*				
Тема 12. Художественное и эстетическое образование и воспитание в общеобразовательной школе и учреждениях дополнительного образования	*	*		*		*	*				
Тема 13. Художественное образование как часть высшего профессионального и поствузовского дополнительного образования	*	*		*		*	*				
Тема 14. Методы искусствоведческого анализа в преподавании истории искусства	*	*		*		*	*				
Тема 15. Дидактические игры и нетрадиционные формы уроков, методика их использования в преподавании истории искусства	*	*		*		*	*				

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

5.1. Основная литература

1. Богомолова, М. И. Эстетическое воспитание в истории зарубежной и отечественной педагогики : монография / М. И. Богомолова. — Ульяновск : УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. — 302 с. — ISBN 978-5-86045-917-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/112079 (дата обращения: 29.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Кузина, Н. В. Методика преподавания гуманитарных дисциплин в высшей школе : учебно-методическое пособие / Н. В. Кузина. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2019. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144689 (дата обращения: 29.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Куприна, Н. Г. Практикум к дисциплине «Современные концепции эстетического воспитания младшего школьника» : учебное пособие / Н. Г. Куприна. — Екатеринбург : УрГПУ, 2019. — 94 с. — ISBN 978-5-7186-1180-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/254009 (дата обращения: 29.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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

1. Актуальные проблемы художественно-эстетического и нравственного воспитания и образования детей: традиции и новаторство : сборник научных трудов. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-907168-24-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126963 (дата обращения: 29.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Миненко, Л. В. Методика преподавания декоративно-прикладного искусства и народных промыслов : учебно-методическое пособие / Л. В. Миненко ; составитель Л. В. Миненко. — Кемерово : КемГИК, 2020. — 171 с. — ISBN 978-5-8154-0542-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174731 (дата обращения: 29.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Олешкевич, К. И. Эстетическое воспитание детей младшего возраста в учреждениях культуры: Технологический подход : монография / К. И. Олешкевич. — Москва : Креативная экономика, 2019. — 184 с. — ISBN 978-5-907063-60-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165550 (дата обращения: 29.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Проблемы художественно-эстетического образования и воспитания в контексте социокультурных вызовов : материалы конференций. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 327 с. — ISBN 978-5-907335-73-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/193694 (дата обращения: 29.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Проблемы художественно-эстетического образования и воспитания в контексте социокультурных вызовов : материалы конференции / под редакцией Л. П. Шопиной. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2022. — 278 с. — ISBN 978-5-907461-71-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/317054 (дата обращения: 29.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Теория и история образования в сфере искусства : монография / Н. И. Спандерашвили, М. И. Гомбоева, Б. М. Жалсанова, В. И. Филиппов. — Чита : ЗабГУ, 2021. — 228 с. — ISBN 978-5-9293-2927-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/271874 (дата обращения: 29.06.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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/

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

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

-

Таблица 5

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

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
_____ 14 мая 2025г.
МП

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
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 1
Семестр 1

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	34	1,0
Практические занятия	-	-
Самостоятельная работа	38	1,0
Контроль	-	
Форма аттестации Зачет: 1сем.		
Всего	72	2,0

Москва, 2025

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 №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 **34** часа – контактная работа с преподавателем, **38** 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
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			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	**2**			
часы:				
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	**34**			
Лекции (ЛК)	**34**			
Практические занятия (ПЗ)				
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				

	Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	**зачет**			
Самостоятельная работа (СРС)		**38**			
	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	2			1	5	

	крупнейших мировых смотров (Всемирные выставки). (X1X в.)						
	Тема 4. Концепции выставочных пространств крупнейших мировых смотров XX – начала XX1 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). (X1X в.)	*						*				
Тема 4. Концепции выставочных пространств крупнейших мировых смотров XX – начала XX1 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 РГХПУ 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
_____ 14 мая 2025г.
МП

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
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 1
Семестр 1

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	34	1,0
Практические занятия	34	1,0
Самостоятельная работа	40	1,0
Контроль	-	-
Форма аттестации Зачет с оценкой: 1сем.		
Всего	108	3,0

Москва, 2025

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_____ _____ Соколова Н.А.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 семестре. Трудоемкость дисциплины: **3 ЗЕ / 108 часов**, в том числе **68** часов – контактная работа с преподавателем, **40** 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 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 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
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			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	**3**			
часы:	**108**			
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	**68**			
Лекции (ЛК)	34			
Практические занятия (ПЗ)	34			
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	зачет			

Самостоятельная работа (СРС)		**40**			
	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

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

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

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

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.

Разлогов, К. Э. Кинопроцесс XX — начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры. Теория и практика : учебное пособие / К. Э. Разлогов. —

Москва : Академический Проект, 2020. — 640 с. — ISBN 978-5-8291-2656-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132596 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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

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

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

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

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

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

Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля – начало XXI века / М. Т. Майстровская. — Москва : Прогресс-Традиция, 2022. — 580 с. — ISBN 978-5-89826-674-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/299906 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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
_____ 14 мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.В.03. **«ИСТОРИЯ КОСТЮМА И МОДЫ»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 2
Семестр 3,4

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	28	0,8
Практические занятия	26	0,7
Самостоятельная работа	90	2,5
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 2 сем. Экзамен: 3 сем.		
Всего	144	4,0

Москва, 2025

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 №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 в 4 семестре. Трудоемкость дисциплины: **4 ЗЕ / 144 часа**, в том числе **54** часа – контактная работа с преподавателем, **90** часов – 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
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	2
часы:			72	72
Контактная работа с преподавателем (всего часов):			34	20
Лекции (ЛК)			18	10
Практические занятия (ПЗ)			16	10
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				

	Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен			зачет	экзамен
Самостоятельная работа (СРС)				38	52
	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. Мерцалова М.Н. История костюма – М.: Искусство, 1972.
5. Сидоренко, Е. В. Стиль и мода в дизайне костюма : монография / Е. В. Сидоренко. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. — 204 с. — ISBN 978-5-87055-858-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169423 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Геращенко, В. П. Дославянские истоки русского костюма (в искусстве, культуре, археологии народов скифо-сибирского мира) : монография / В. П. Геращенко. — Кемерово : КемГИК, 2018. — 387 с. — ISBN 978-5-8154-0458-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121895 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7. еращенко, В. П. Костюм Московской Руси IV-XVII вв : учебное пособие / В. П. Геращенко. — Кемерово : КемГИК, 2006. — 76 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/45946 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8. 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. — ISBN 978-5-8149-3136-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/186871 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

9. Виниченко, И. В. История костюма и моды : учебное пособие : в 3 частях / И. В. Виниченко. — Омск : ОмГТУ, 2022 — Часть 2 : Костюм Средневековья и Возрождения — 2022. — 208 с. — ISBN 978-5-8149-3511-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/343736 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

10. История костюма : учебное пособие / авторы-составители Е. И. Семёнова, Л. А. Березина. — Саранск : МГУ им. Н.П. Огарева, 2021. — 68 с. — ISBN 978-5-7103-4208-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/311540 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5.2. Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки РГХПУ 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. Калашникова Н.М. Пояса со словесами. Коллекция поясов Российского Этнографического музея – СПб., 2014.

10. Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт 18-19 вв. – М.: Слово, 2002.

11. Комиссаржевский Ф. История костюма – М.: Астрель, Аст, Люкс. 2005.
12. Теория моды. Ежегодник – М.: НЛО, 2011-2016
13. Art Deco Jewelry. Modernist Masterworks and their Makers – Thames & Hudson, 2009.
14. Essential Art Feco – Boston, New York, London, 2002.
15. Гарифуллина, Г. А. История домов моды : учебное пособие / Г. А. Гарифуллина, В. В. Хамматова. — Казань : КНИТУ, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-7882-3233-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/412280 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
16. Замазий, О. С. История костюма и кроя. Раздел 1. Костюм древних цивилизаций : учебно-методическое пособие / О. С. Замазий, В. А. Мальцева. — Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2022. — 117 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/331796 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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 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

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

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
_____ 14 мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.В.04. **«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
Очная форма обучения
Курс 2
Семестр 4

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	10	0,3
Практические занятия	10	0,3
Самостоятельная работа	52	1,4
Контроль	-	
Форма аттестации Зачет: 4 сем.		
Всего	72	2,0

Москва, 2025

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 №20 от 06.05.2025 г.
Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 1 семестре. Трудоемкость дисциплины: **2 ЗЕ / 72часа**, в том числе **20** часов – контактная работа с преподавателем, **52** часа – 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
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			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	**2**			
часы:	**72**			
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	**20**			
Лекции (ЛК)	10			
Практические занятия (ПЗ)	10			
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	**зачет**			
Самостоятельная работа (СРС)	52			

	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.**	1		1	5	6	
	Тема 2. Развитие монастырского ансамбля в эпоху Древней Руси.	2		2	5	7	
	Тема 3. Периодизация развития и типология русских монастырей	1		1	7	7	Рубежный контроль
	Тема 4. Устройство православных монастырей, зонирование монастырских территорий	2		2	5	7	
	Тема 5. Структурно-	1		1	5	7	

	функциональная классификация русских православных монастырей						
	Тема 6. Новое функциональное назначение православного монастыря в XIX – XX веках.	1		1	7	7	Рубежный контроль
	Тема 7. Женские монастыри и сестричества в начале XX столетия как пример нового развития монастырских ансамблей.	1		1	5	7	
	Тема 8. Монастыри – музеи как новая типологическая функция.	1		1	7	11	
	Итого за 1 семестр контроль: *зачет*					4	
	Итого по дисциплине	**10**		**10**	**52**	**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

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 РГХПУ 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 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
_____ 14 мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.В.05. **«НОВЕЙШИЕ КОНЦЕПЦИИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ»**

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 2
Семестр 4

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	10	0,3
Практические занятия	10	0,3
Самостоятельная работа	52	1,4
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 3 сем.		
Всего	72	2,0

Москва, 2025

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.

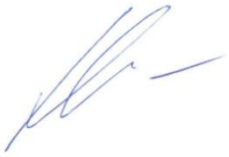
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 предметно-пространственной среды» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана образовательной программы, изучается в 3 семестре. Трудоемкость дисциплины: **2 ЗЕ / 72 часа**, в том числе **20** часов – контактная работа с преподавателем, **52** часа – 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**: 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
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

1.4. Объем дисциплины

	Форма обучения			
	Очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:			2	
Контактная работа с преподавателем (всего часов):			20	
Лекции (ЛК)			**10**	
Практические занятия (ПЗ)			**10**	
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен				
Самостоятельная работа (СРС)			**52**	
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:

1. Аронов В. Р. Дизайн в культуре XX века. 1945-1990 - М: Издатель Дмитрий Аронов, 2013.
2. Кириков Б., Штиглиц М.
   Архитектура ленинградского авангарда. Путеводитель. – М.: Коло, 2012.
3. Кириков Б. Архитектура петербургского модерна. Общественные здания. – М.: Коло, 2011.
4. Крижевская Е. Москва изнутри. Роскошные интерьеры и архитектурные истории. – М.: Эксмо, 2021.
5. Ле Корбюзье. Новый дух в архитектуре. – М.: Стрелка пресс, 2017.
6. Матюнина, Д. С. История интерьера: учебное пособие / Д. С. Матюнина. — М.: Академический Проект, 2020. — 552 с.
7. Райт Ф. Л. Исчезающий город. – М.: Стрелка пресс, 2016.
8. Соловьев Н. К. История современного интерьера / Соловьев Н. К.; Моск. гос. худож.-пром. ун-т им. С. Г. Строганова. - М. : Сварог и К, 2004.
9. Соловьев Н.К., Майстровская М.Т., Турчин В.С., Дажина В.Д. Всеобщая история интерьера. – М: Эксмо, 2013.
10. Соловьев, Н. К. История русского интерьера / Н. К. Соловьев. — М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2012. — 220 с.
11. Сухарева Н. Орнаменты всех времен и стилей. – М.: ОлмаМедиаГрупп/Просвещение, 2014
12. Уилкинсон Ф. Шедевры мирового дизайна. – М.: Эксмо, 2014.

13. Уитфорд Ф. Баухаус. – М.: Ад Маргинем, 2020.

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

15. Форти А. Объекты желаний. Дизайн и общество с 1750 года. – М,: Издательство студии А. Лебедева, 2013.

16. Ходж С. Главное в истории архитектуры. Стили, здания, элементы, материалы. – М.: Миф, 2021.

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

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

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

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

4. Скрипачева, И. А. Эволюция художественных стилей в архитектуре и дизайне : учебное пособие / И. А. Скрипачева. — Тольятти : ТГУ, 2024. — 106 с. — ISBN 978-5-8259-1653-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/484325 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Нащокина, М. В. Русская усадьба конца XIX – начала XX века. Образ и стиль : монография / М. В. Нащокина. — Москва : Прогресс-Традиция, 2022. — 536 с. — ISBN 978-5-89826-676-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/240833 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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 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 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
_____ 14 мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б.В.06. **«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
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 1
Семестр 1,2

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	51	1,0
Практические занятия	17	1,0
Самостоятельная работа	76	1,0
Контроль	-	-
Форма аттестации Зачет с оценкой: 1 и 2 сем.		
Всего	144	4,0

Москва, 2025

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 №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 в 1 и 2 семестрах. Трудоемкость дисциплины: 4 **ЗЕ / 144 часа**, в том числе **68** часов – контактная работа с преподавателем, **76** 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 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
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			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:	2,5	1,5		
часы:	90	54		
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	51	37		
Лекции (ЛК)	34	17		
Практические занятия (ПЗ)	17			
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	зачет с оценкой	зачет с оценкой		

Самостоятельная работа (СРС)		39	37		
	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.
7. Берсенёва, Е. В. История театра: учебное пособие / Е. В. Берсенёва; составитель Е. В. Берсенёва. — Кемерово: КемГИК, 2018. — 48 с.
8. Макарова О. Н. Национальный танец в балете : учебное пособие / О. Н. Макарова. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. — 156 с. — ISBN 978-5-507-44496-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/263126 (дата обращения: 09.09.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

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

11. Акимов Н.П. Театральный плакат. – М., 1963.
12. Арнхейм 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 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
_____ 14 мая 2025г.
МП

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
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 1
Семестр 1,2

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	1,0
Практические занятия	32	1,0
Самостоятельная работа	76	2,0
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 1сем., зачет с оценкой 2 сем.		
Всего	144	4,0

Москва, 2025

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 №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 семестре. Трудоемкость дисциплины: **3 ЗЕ / 144часа**, в том числе **68** часов – контактная работа с преподавателем, **76** 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-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:	**2,5**	**1,5**		
часы:	**90**	**54**		
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	**34**	**34**		
Лекции (ЛК)	18	18		
Практические занятия (ПЗ)				
Семинарские занятия (СЗ)	16	16		
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	зачет	Зачет с оценкой		
Самостоятельная работа (СРС)	56	20		

	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	9			

2 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
_____ 14 мая 2025г.
МП

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
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 1
Семестр 1,2

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	1,0
Практические занятия	32	1,0
Самостоятельная работа	76	2,0
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 1сем., зачет с оценкой 2 сем.		
Всего	144	4,0

Москва, 2025

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 №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 семестре. Трудоемкость дисциплины: **3 ЗЕ / 144 часа**, в том числе **68** часов – контактная работа с преподавателем, **76** 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-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:	**2,5**	**1,5**		
часы:	**90**	**54**		
Контактная работа с преподавателем (всего часов):	**34**	**34**		
Лекции (ЛК)	18	18		
Практические занятия (ПЗ)				
Семинарские занятия (СЗ)	16	16		
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен	зачет	Зачет с оценкой		

Самостоятельная работа (СРС)		56	20		
	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	9			

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
_____ 14 мая 2025г.
МП

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
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 2
Семестр 4

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	10	0,3
Практические занятия	10	0,3
Самостоятельная работа	88	2,4
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 4сем.		
Всего	108	3,0

Москва, 2025

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 №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 3 семестре. Трудоемкость дисциплины: 3 **ЗЕ / 108 часов**, в том числе **20** часов – контактная работа с преподавателем, **88** 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			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:			**3**	
часы:			**108**	
Контактная работа с преподавателем (всего часов):			**20**	
Лекции (ЛК)			10	
Практические занятия (ПЗ)			10	
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен			**зачет**	

Самостоятельная работа (СРС)				**88**	
	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			2	
	Другие виды самостоятельной работы			7	

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
_____ 14 мая 2025г.
МП

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
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 2
Семестр 4

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	10	0,3
Практические занятия	10	0,3
Самостоятельная работа	88	2,4
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 4сем.		
Всего	108	3,0

Москва, 2025

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 №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 3 семестре. Трудоемкость дисциплины: 3 **ЗЕ / 108 часов**, в том числе **20** часов – контактная работа с преподавателем, **88** 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			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:			**3**	
часы:			**108**	
Контактная работа с преподавателем (всего часов):			**20**	
Лекции (ЛК)			10	
Практические занятия (ПЗ)			10	
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация:			**зачет**	

	зачет/ зачет с оценкой/ экзамен				
Самостоятельная работа (СРС)				**88**	
	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,			4		4	Рубежный контроль

	Вхутеин.						
	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	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. 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
_____ 14 мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.03.01.

«РОЛЬ КУРАТОРА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ»

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 2
Семестр 3

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	16	0,5
Консультации		
Практические занятия	18	0,5
Самостоятельная работа	38	1,0
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 3сем., зачет с оценкой: 4 сем.		
Всего	72	2,0

Москва, 2025

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.и.н _____ О.В.Муромцева

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Роль куратора в современном искусстве» является дисциплиной вариативной части по выбору блока Б3 учебного плана образовательной программы, изучается в 3 семестре. Трудоемкость дисциплины: **2 ЗЕ / 72часа**, в том числе **34** часа – контактная работа с преподавателем, **38** часов – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Новейшие концепции формообразования интерьеров, История костюма и моды, Критика и рецензирование в художественном процессе и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Художественные концепции в решении экспозиционного простратсва, Стилистические направления в ДПИ XX века, Основы формирования архитектурных ансамблей России 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 – 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).

1.3. Целью освоения дисциплины является передача будущим искусствоведам для работы в сфере кураторства необходимых общих знаний области рыночной экономики, знакомство с основными параметрами рынка и экономическими законами, введение в специфику художественного рынка и артбизнеса, знакомство с принципами кураторской работы в сфере 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-3 Способность разрабатывать научную концепцию художественного проекта, владеть навыками его презентации	
	ПК-3.1.	**Знает алгоритм создания концепции художественного проекта, функционал и структуру современных учреждений культуры;**
	ПК-3.2.	**Умеет разрабатывать научную искусствоведческую концепцию при создании художественного проекта**
	ПК-3.3.	**Владеет навыками презентации проекта**
Художественно-творческий	ПК-4 Способен выполнять функции научного консультанта, научного редактора при создании художественных произведений; создавать авторский текст в разных жанрах художественной критики	
	ПК-4.1.	**Знает основы экспертной работы в области искусства, основы редакторской работы**
	ПК-4.2.	**Умеет проводить атрибуцию предмета**
	ПК-4.3.	**Владеет навыками научного консультирования в области искусства**

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:			**2**	
часы:			**72**	
Контактная работа с преподавателем (всего часов):			**34**	
Лекции (ЛК)			16	

	Практические занятия (ПЗ)			18	
	Семинарские занятия (СЗ)				
	Лабораторные работы (ЛР)				
	Консультации				
	Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен			**зачет**	
Самостоятельная работа (СРС)				**38**	
	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			2	
	Другие виды самостоятельной работы			7	

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	**Раздел, тема, содержание дисциплины**
	Раздел 1. Общие вопросы кураторства
Тема 1.	**Кто такой куратор?**

	Терминология. История. Определение задач куратора по Обристу. Функции куратора. Различие в видах кураторов: институциональные, независимые, проектные. Обязанности куратора. Компетенции куратора.
Тема 2.	**Гезамткунстверк.** Терминология. Концепция синтеза искусств. Рихард Вагнер и его театральный подход к понятию гезамткунстверк. Развитие синтеза искусств на отдельных примерах: архитектура Людвига Баварского, Уильям Моррис, ар нуво, Баухаус, «Русские сезоны» Сергея Дягилева. Концепция гезамткунстверка на примере из выставочной практики – Международная выставка сюрреализма в Париже в 1938 году.
	Раздел 2. История возникновения кураторства
Тема 3.	**Музейная и галерейная деятельность 18-19 веков.** Способы экспонирования. Появление частных коллекций и галерей. Подход Ламберта Крае в формировании собрания искусств в Мюнхене. Лувр – первый публичный музей. Его история. Доминик Виван-Денон и его концепция создания «лучшего музея Европы». Появление Салонов. Их концепция. Фигура Гюстава Курбе и его «Павильона реализма». Деятельность Сергея Дягилева: от выставок «Мира искусства» до Исторической выставки портретов в Таврическом дворце.
Тема 4.	**Влияние личности на выставочную практику в начале 20 века.** Исторический подход Сергея Дягилева в его выставке «Два века русской живописи и скульптуры» в Париже. 1906 год. Переосмысление Александром Дорнером современного музея, как участника в формировании языка модернизма и репрезентации современных художников. «Абстрактный кабинет» Эль Лисицкого, 1926-1927. «Комната настоящего» Ласло Мохой-Надя, 1930. Марсель Дюшан и его концепция создания из выставки полноценного произведения искусства.
Тема 5.	**Альфред Барр – первый директор Музея современного искусства.** Новаторский подход Барра к осмыслению места современного искусства в его истории и практическая репрезентация его в музее. Создание истории современного искусства. Музей как место изучения современного искусства и знакомства его со зрителем. Выставка «Кубизм и абстрактное искусство», 1936. Ретроспективные выставки современных художников.
Тема 6.	**Переосмысление форм выставочной практики в послевоенное время.** Влияние идей Баухауса на Виллема Сандберга и его визуальное воплощение в практике Стеделийк музея в Амстердаме. Дизайн и современное искусство. «This Is Tomorrow» Брайана Робертсона, 1956. Галерея Whitechapel в Лондоне. Практика знакомства зрителей с новыми и молодыми художниками на заре появления концептуализма и поп-арта. Концептуальный подход к устройству экспозиции. Междисциплинарная практика. Критика общества потребления. Ричард Гамильтон.
Тема 7.	**Синтез работы Понтуса Хультена и современных художников.** «She – A Cathedral», 1966. Ники де Сен-Фалль, Жан Тенгли, П.О. Ультведт и Понтус Хультен, на тот момент директора музея Moderna Museet. Выставка как произведение искусства и критика институционального подхода. Основание Музея современного искусства в Центре Жоржа Помпиду в 1977 году. Гастролирующие выставки – «Париж-Берлин», «Париж-Москва», «Париж-Нью-Йорк» и «Париж-Париж». Масштабные международные проекты. «The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age», 1968-1969. Взаимосвязь искусства и технического прогресса.
Тема 8.	**Взаимовлияние развития современного искусства и выставочной деятельности.**

	Торжество концептуализма в подходе к созданию выставки на примере Люси Липпард и её проектов «557, 087» и «955,000». Феномен куратора-художника. Появления нового направления в современном искусстве – арте повера. Концепция их манифеста в практическом виде на примере выставки «Arte Povera – Im Spazio» под руководством критика Жермано Челанта в 1967 году.
	Раздел 3. Обособление фигуры куратора
Тема 9.	**Харальд Зееманн – первый независимый куратор.** Практика независимых кураторов и критика институционального подхода. Харальд Зееманн на посту Кунстхалле в Берне. Его сотрудничество с Кристо и Жанн-Клод. «Live in Your Head: When Attitudes Become Form», 1969. Новаторство в отношении между куратором, художниками и самой выставкой, когда площадка становится мастерской, а взаимодействия между произведениями – важнее, чем форма этих произведений. «Docementa 5» в Касселе. Первый опыт – выставка «Happening and Fluxus», 1970. Междесциплинарный подход к презентации максимального количества видов искусства в том числе перформансах, на которые делался упор.
Тема 10.	**Важные кураторские проекты Марселя Бротарса и Сета Сигелауба.** Марсель Бротарс. «Музей совреенного искусства. Отдел орлов. Секция XIX века», 1968-1969. Пародия на музейную коллекцию, в которой были выставлены не только предметы искусства, но и банальные бытовые вещи – гетеротопия. Утрированное изображение консервативной реакции на концептуализм. Сет Сигелауб. «Январь 5 – 31, 1969», 1969. Каталог как новое выставочное пространство. «Ксероксная книга» - вариация публикации-выставки. Альтернатива уже привычному галерейному пространству в виде «белого куба».
Тема 11.	**Важные кураторские проекты Жана-Юбера Мартена и Ханса Обриста.** Жан-Юбер Мартен. «Маги земли», 1989. Осмысление места искусства Африки, Америки, Азии и Океании в процессе развития мирового искусства. Колониальная политика. Проблема европоцентризма. Отмена понятия ремесленного искусства и уравнивание его с современным. Совместная выставка художников разного происхождения, но на похожую тематику. Ханс Ульрих Обрист и Хоу Ханру. «Города в движении». 1997-1999. С 1997 по 1999 год выставка гастролировала по разным местам, представляя культурное влияние быстроразвивающегося городского региона Восточной Азии в конце двадцатого века посредством сочетания изобразительного искусства, архитектуры и кино. Фигура Обриста как куратора-теоретика.
	Раздел 4. Спецификация кураторской деятельности
Тема 12.	**Место куратора в художественном процессе.** Понятие современной системы искусства. Задачи и критика. Куратор как административная единица внутри этой системы. Влияние экономической глобализации. Взаимодействие куратора и художника в формате диалога. Публичный характер кураторской практики. Социальный вес куратора. Кураторская этика. Кураторская экспертность.
Тема 13.	**Выставка как инструмент кураторской деятельности.** Выставка – результат нематериального производства. Создание выставочного события. Типы выставок: историко-художественная, тематическая, репрезентативная, персональная, экспериментальное, мегавыставки. Структура выставки. Состав художников. Экспозиция и нарратив. Публикации, каталог, образовательная программа. Поэтапный план создания выставки: от идеи к реализации.

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. Общие вопросы кураторства**						
	Тема 1. Кто такой куратор?	2		2	1	5	
	Тема 2. Гезамткунстверк.	2		2		4	
	Раздел 2. История возникновения кураторства						
	Тема 3. Музейная и галерейная деятельность 18-19 веков.			4		4	
	Тема 4. Влияние личности на выставочную практику в начале 20 века.	2		2		4	
	Тема 5. Альфред Барр – первый директор Музея современного искусства.	2		2		4	
	Тема 6. Переосмысление форм выставочной практики в послевоенное время.			4		4	Рубежный контроль
	Тема 7. Синтез работы Понтуса Хультена и современных художников.	2		2		4	
	Тема 8. Взаимовлияние развития современного искусства и выставочной деятельности.			2	1	3	
	Раздел 3. Обособление фигуры куратора						
	Тема 9. Харальд Зееманн – первый независимый куратор.			2	1	3	

	Тема 10. Важные кураторские проекты Марселя Бротарса и Сета Сигелауба.	2		2	1	5	Рубежный контроль
	Тема 11. Важные кураторские проекты Жана-Юбера Мартена и Ханса Обриста.	2		4	1	7	
	Раздел 4. Спецификация кураторской деятельности.						
	Тема 12. Место куратора в художественном процессе.	2		4	1	7	
	Тема 13. Выставка как инструмент кураторской деятельности.	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. Общие вопросы кураторства											
Тема 1. Кто такой куратор?	*						*				
Тема 2. Гезамткунстверк.	*						*				
Раздел 2. История возникновения кураторства											
Тема 3. Музейная и галерейная деятельность 18-19 веков.	*						*				
Тема 4. Влияние личности на выставочную практику в начале 20 века.	*						*				
Тема 5. Альфред Барр – первый директор Музея современного искусства.	*						*				
Тема 6. Переосмысление форм выставочной практики в послевоенное время.	*						*				

Раздел 3. Ведущие стилевые направления 1930-1950 гг.											
Тема 7. Синтез работы Понтуса Хультена и современных художников.	*						*				
Тема 8. Взаимовлияние развития современного искусства и выставочной деятельности.	*						*				
Тема 9. Харальд Зееманн – первый независимый куратор.	*						*				
Тема 10. Важные кураторские проекты Марселя Бротарса и Сета Сигелауба.	*						*				
Тема 11. Важные кураторские проекты Жана-Юбера Мартена и Ханса Обриста.	*						*				
Раздел 4. Спецификация кураторской деятельности.											
Тема 12. Место куратора в художественном процессе.	*						*				
Тема 13. Выставка как инструмент кураторской деятельности.	*						*				

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература

1. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля – начало XXI века − М.: Прогресс-Традиция, 2022
2. Суворов Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства: Учебное пособие − М. Планета музыки, 2024.
3. Юренев Т. Ю. Художественные музеи Западной Европы: История и коллекции – М.: Академический проект, 2020.
4. Современное искусство: персонализация и концепты : учебное пособие / составители В. А. Иванова [и др.]. — Чита : ЗабГУ, 2020.
5. Виноградова, Н. В. Арт-менеджмент и современные технологии изобразительного искусства : учебно-методическое пособие / Н. В. Виноградова. — Тольятти : ТГУ, 2024.
6. Логинова, М. В. Современная философия искусства: концептосфера : учебное пособие / М. В. Логинова. — Саранск : МГУ им. Н.П. Огарева, 2020.
7. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика : учебное пособие / Л. М. Шляхтина. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017.
8. Ванеян С.С. Пустующий Трон. Критическое искусствознание Ханса Зедльмайра − М.: Прогресс-Традиция, 2004

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

6. Мизиано В. Пять лекций о кураторстве - М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.
7. **Степин В.С.** Философская антропология и философия культуры. — М.: Академический проект; Альма Матер, 2015.
8. Ханс Обрист. Краткая история кураторства. - М.: Ад Маргинем, 2014
9. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа – М., 1998.
10. Искусство с 1900 года. Модернизм, Антимодернизм, Постмодернизм- М., 2015.
11. Данчев, А. 100 арт-манифестов: от футуристов до стакистов / А. Данчев. — Москва : Альпина Паблишер, 2022.
12. Московские коллекционеры: С. И. Щукин, И. А. Морозов, И. С. Остроухов: Три судьбы, три истории увлечений / Наталия Семенова. — 4-е изд. — М.: Молодая гвардия, 2022.

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
«14» мая 2025г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б1.В.ДВ.03.02.

«КУРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИСКУССТВЕ»

Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Художественные концепции в современном искусствознании»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 2
Семестр 3

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	16	0,5
Консультации		
Практические занятия	18	0,5
Самостоятельная работа	38	1,0
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 3сем., зачет с оценкой: 4 сем.		
Всего	72	2,0

Москва, 2025

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.и.н _____ О.В.Муромцева

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры

Истории и теории декоративного искусства и дизайна,

протокол №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Кураторская деятельность в искусстве» является дисциплиной вариативной части по выбору блока Б3 учебного плана образовательной программы, изучается в 3 семестре. Трудоемкость дисциплины: **2 ЗЕ / 72часа**, в том числе **34** часа – контактная работа с преподавателем, **38** часов – самостоятельная работа (таблица 2). Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Новейшие концепции формообразования интерьеров, История костюма и моды, Критика и рецензирование в художественном процессе и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Художественные концепции в решении экспозиционного пространства, Стилистические направления в ДПИ XX века, Основы формирования архитектурных ансамблей России 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 – 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).

1.3. Целью освоения дисциплины является передача будущим искусствоведам для работы в сфере кураторства необходимых общих знаний области рыночной экономики, знакомство с основными параметрами рынка и экономическими законами, введение в специфику художественного рынка и артбизнеса, знакомство с принципами кураторской работы в сфере 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.

Художественно-творческий	ПК-3 Способность разрабатывать научную концепцию художественного проекта, владеть навыками его презентации	
	ПК-3.1.	**Знает алгоритм создания концепции художественного проекта, функционал и структуру современных учреждений культуры;**
	ПК-3.2.	**Умеет разрабатывать научную искусствоведческую концепцию при создании художественного проекта**
	ПК-3.3.	**Владеет навыками презентации проекта**
Художественно-творческий	ПК-4 Способен выполнять функции научного консультанта, научного редактора при создании художественных произведений; создавать авторский текст в разных жанрах художественной критики	
	ПК-4.1.	**Знает основы экспертной работы в области искусства, основы редакторской работы**
	ПК-4.2.	**Умеет проводить атрибуцию предмета**
	ПК-4.3.	**Владеет навыками научного консультирования в области искусства**

1.5.Объем дисциплины

	Форма обучения			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:			**2**	
часы:			**72**	
Контактная работа с преподавателем (всего часов):			**34**	
Лекции (ЛК)			16	

	Практические занятия (ПЗ)			18	
	Семинарские занятия (СЗ)				
	Лабораторные работы (ЛР)				
	Консультации				
	Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен			**зачет**	
Самостоятельная работа (СРС)				**38**	
	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			2	
	Другие виды самостоятельной работы			7	

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	**Раздел, тема, содержание дисциплины**
	Раздел 1. Общие вопросы кураторства
Тема 1.	**Кто такой куратор?**

	Терминология. История. Определение задач куратора по Обристу. Функции куратора. Различие в видах кураторов: институциональные, независимые, проектные. Обязанности куратора. Компетенции куратора.
Тема 2.	**Гезамткунстверк.** Терминология. Концепция синтеза искусств. Рихард Вагнер и его театральный подход к понятию гезамткунстверк. Развитие синтеза искусств на отдельных примерах: архитектура Людвига Баварского, Уильям Моррис, ар нуво, Баухаус, «Русские сезоны» Сергея Дягилева. Концепция гезамткунстверка на примере из выставочной практики – Международная выставка сюрреализма в Париже в 1938 году.
	Раздел 2. История возникновения кураторства
Тема 3.	**Музейная и галерейная деятельность 18-19 веков.** Способы экспонирования. Появление частных коллекций и галерей. Подход Ламберта Крае в формировании собрания искусств в Мюнхене. Лувр – первый публичный музей. Его история. Доминик Виван-Денон и его концепция создания «лучшего музея Европы». Появление Салонов. Их концепция. Фигура Гюстава Курбе и его «Павильона реализма». Деятельность Сергея Дягилева: от выставок «Мира искусства» до Исторической выставки портретов в Таврическом дворце.
Тема 4.	**Влияние личности на выставочную практику в начале 20 века.** Исторический подход Сергея Дягилева в его выставке «Два века русской живописи и скульптуры» в Париже. 1906 год. Переосмысление Александром Дорнером современного музея, как участника в формировании языка модернизма и репрезентации современных художников. «Абстрактный кабинет» Эль Лисицкого, 1926-1927. «Комната настоящего» Ласло Мохой-Надя, 1930. Марсель Дюшан и его концепция создания из выставки полноценного произведения искусства.
Тема 5.	**Альфред Барр – первый директор Музея современного искусства.** Новаторский подход Барра к осмыслению места современного искусства в его истории и практическая репрезентация его в музее. Создание истории современного искусства. Музей как место изучения современного искусства и знакомства его со зрителем. Выставка «Кубизм и абстрактное искусство», 1936. Ретроспективные выставки современных художников.
Тема 6.	**Переосмысление форм выставочной практики в послевоенное время.** Влияние идей Баухауса на Виллема Сандберга и его визуальное воплощение в практике Стеделийк музея в Амстердаме. Дизайн и современное искусство. «This Is Tomorrow» Брайана Робертсона, 1956. Галерея Whitechapel в Лондоне. Практика знакомства зрителей с новыми и молодыми художниками на заре появления концептуализма и поп-арта. Концептуальный подход к устройству экспозиции. Междисциплинарная практика. Критика общества потребления. Ричард Гамильтон.
Тема 7.	**Синтез работы Понтуса Хультена и современных художников.** «She – A Cathedral», 1966. Ники де Сен-Фалль, Жан Тенгли, П.О. Ультведт и Понтус Хультен, на тот момент директора музея Moderna Museet. Выставка как произведение искусства и критика институционального подхода. Основание Музея современного искусства в Центре Жоржа Помпиду в 1977 году. Гастролирующие выставки – «Париж-Берлин», «Париж-Москва», «Париж-Нью-Йорк» и «Париж-Париж». Масштабные международные проекты. «The Machine as Seen at the End of the Mechanical Age», 1968-1969. Взаимосвязь искусства и технического прогресса.
Тема 8.	**Взаимовлияние развития современного искусства и выставочной деятельности.**

	Торжество концептуализма в подходе к созданию выставки на примере Люси Липпард и её проектов «557, 087» и «955,000». Феномен куратора-художника. Появления нового направления в современном искусстве – арте повера. Концепция их манифеста в практическом виде на примере выставки «Arte Povera – Im Spazio» под руководством критика Жермано Челанта в 1967 году.
	Раздел 3. Обособление фигуры куратора
Тема 9.	**Харальд Зееманн – первый независимый куратор.** Практика независимых кураторов и критика институционального подхода. Харальд Зееманн на посту Кунстхалле в Берне. Его сотрудничество с Кристо и Жанн-Клод. «Live in Your Head: When Attitudes Become Form», 1969. Новаторство в отношении между куратором, художниками и самой выставкой, когда площадка становится мастерской, а взаимодействия между произведениями – важнее, чем форма этих произведений. «Docementa 5» в Касселе. Первый опыт – выставка «Happening and Fluxus», 1970. Междесциплинарный подход к презентации максимального количества видов искусства в том числе перформансах, на которые делался упор.
Тема 10.	**Важные кураторские проекты Марселя Бротарса и Сета Сигелауба.** Марсель Бротарс. «Музей совреенного искусства. Отдел орлов. Секция XIX века», 1968-1969. Пародия на музейную коллекцию, в которой были выставлены не только предметы искусства, но и банальные бытовые вещи – гетеротопия. Утрированное изображение консервативной реакции на концептуализм. Сет Сигелауб. «Январь 5 – 31, 1969», 1969. Каталог как новое выставочное пространство. «Ксероксная книга» - вариация публикации-выставки. Альтернатива уже привычному галерейному пространству в виде «белого куба».
Тема 11.	**Важные кураторские проекты Жана-Юбера Мартена и Ханса Обриста.** Жан-Юбер Мартен. «Маги земли», 1989. Осмысление места искусства Африки, Америки, Азии и Океании в процессе развития мирового искусства. Колониальная политика. Проблема европоцентризма. Отмена понятия ремесленного искусства и уравнивание его с современным. Совместная выставка художников разного происхождения, но на похожую тематику. Ханс Ульрих Обрист и Хоу Ханру. «Города в движении». 1997-1999. С 1997 по 1999 год выставка гастролировала по разным местам, представляя культурное влияние быстроразвивающегося городского региона Восточной Азии в конце двадцатого века посредством сочетания изобразительного искусства, архитектуры и кино. Фигура Обриста как куратора-теоретика.
	Раздел 4. Спецификация кураторской деятельности
Тема 12.	**Место куратора в художественном процессе.** Понятие современной системы искусства. Задачи и критика. Куратор как административная единица внутри этой системы. Влияние экономической глобализации. Взаимодействие куратора и художника в формате диалога. Публичный характер кураторской практики. Социальный вес куратора. Кураторская этика. Кураторская экспертность.
Тема 13.	**Выставка как инструмент кураторской деятельности.** Выставка – результат нематериального производства. Создание выставочного события. Типы выставок: историко-художественная, тематическая, репрезентативная, персональная, экспериментальное, мегавыставки. Структура выставки. Состав художников. Экспозиция и нарратив. Публикации, каталог, образовательная программа. Поэтапный план создания выставки: от идеи к реализации.

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. Общие вопросы кураторства**						
	Тема 1. Кто такой куратор?	2		2	1	5	
	Тема 2. Гезамткунстверк.	2		2		4	
	Раздел 2. История возникновения кураторства						
	Тема 3. Музейная и галерейная деятельность 18-19 веков.			4		4	
	Тема 4. Влияние личности на выставочную практику в начале 20 века.	2		2		4	
	Тема 5. Альфред Барр – первый директор Музея современного искусства.	2		2		4	
	Тема 6. Переосмысление форм выставочной практики в послевоенное время.			4		4	Рубежный контроль
	Тема 7. Синтез работы Понтуса Хультена и современных художников.	2		2		4	
	Тема 8. Взаимовлияние развития современного искусства и выставочной деятельности.			2	1	3	
	Раздел 3. Обособление фигуры куратора						
	Тема 9. Харальд Зееманн – первый независимый куратор.			2	1	3	

	Тема 10. Важные кураторские проекты Марселя Бротарса и Сета Сигелауба.	2		2	1	5	Рубежный контроль
	Тема 11. Важные кураторские проекты Жана-Юбера Мартена и Ханса Обриста.	2		4	1	7	
	Раздел 4. Спецификация кураторской деятельности.						
	Тема 12. Место куратора в художественном процессе.	2		4	1	7	
	Тема 13. Выставка как инструмент кураторской деятельности.	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. Общие вопросы кураторства											
Тема 1. Кто такой куратор?	*						*				
Тема 2. Гезамткунстверк.	*						*				
Раздел 2. История возникновения кураторства											
Тема 3. Музейная и галерейная деятельность 18-19 веков.	*						*				
Тема 4. Влияние личности на выставочную практику в начале 20 века.	*						*				
Тема 5. Альфред Барр – первый директор Музея современного искусства.	*						*				
Тема 6. Переосмысление форм выставочной практики в послевоенное время.	*						*				

Раздел 3. Ведущие стилевые направления 1930-1950 гг.											
Тема 7. Синтез работы Понтуса Хультена и современных художников.	*						*				
Тема 8. Взаимовлияние развития современного искусства и выставочной деятельности.	*						*				
Тема 9. Харальд Зееманн – первый независимый куратор.	*						*				
Тема 10. Важные кураторские проекты Марселя Бротарса и Сета Сигелауба.	*						*				
Тема 11. Важные кураторские проекты Жана-Юбера Мартена и Ханса Обриста.	*						*				
Раздел 4. Спецификация кураторской деятельности.											
Тема 12. Место куратора в художественном процессе.	*						*				
Тема 13. Выставка как инструмент кураторской деятельности.	*						*				

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Основная литература

1. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры. Искусство экспозиционного ансамбля – начало XXI века − М.: Прогресс-Традиция, 2022
2. Суворов Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства: Учебное пособие − М. Планета музыки, 2024.
3. Юренев Т. Ю. Художественные музеи Западной Европы: История и коллекции – М.: Академический проект, 2020.
4. Современное искусство: персонализация и концепты : учебное пособие / составители В. А. Иванова [и др.]. — Чита : ЗабГУ, 2020.
5. Виноградова, Н. В. Арт-менеджмент и современные технологии изобразительного искусства : учебно-методическое пособие / Н. В. Виноградова. — Тольятти : ТГУ, 2024.
6. Логинова, М. В. Современная философия искусства: концептосфера : учебное пособие / М. В. Логинова. — Саранск : МГУ им. Н.П. Огарева, 2020.
7. Шляхтина, Л. М. Основы музейного дела: теория и практика : учебное пособие / Л. М. Шляхтина. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017.
8. Ванеян С.С. Пустующий Трон. Критическое искусствознание Ханса Зедльмайра − М.: Прогресс-Традиция, 2004

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

6. Мизиано В. Пять лекций о кураторстве - М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021.
7. **Степин В.С.** Философская антропология и философия культуры. — М.: Академический проект; Альма Матер, 2015.
8. Ханс Обрист. Краткая история кураторства. - М.: Ад Маргинем, 2014
9. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа – М., 1998.
10. Искусство с 1900 года. Модернизм, Антимодернизм, Постмодернизм- М., 2015.
11. Данчев, А. 100 арт-манифестов: от футуристов до стакистов / А. Данчев. — Москва : Альпина Паблишер, 2022.
12. Московские коллекционеры: С. И. Щукин, И. А. Морозов, И. С. Остроухов: Три судьбы, три истории увлечений / Наталия Семенова. — 4-е изд. — М.: Молодая гвардия, 2022.

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
_____ 14 мая 2025г.
МП

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
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна
Курс 2
Семестр 3,4

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	26	0,7
Консультации		
Практические занятия	28	0,8
Самостоятельная работа	90	2,5
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 3сем., зачет с оценкой: 4 сем.		
Всего	144	4,0

Москва, 2025

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 №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 во 2, 3 и 4 семестрах. Трудоемкость дисциплины: **4 ЗЕ / 144 часа**, в том числе **54** часа – контактная работа с преподавателем, **90 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
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			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:		3	2	
часы:		72	72	
Контактная работа с преподавателем (всего часов):		34	20	
Лекции (ЛК)		16	10	
Практические занятия (ПЗ)		18	10	
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация: зачет/ зачет с оценкой/ экзамен		зачет	Зачет с оценкой	
Самостоятельная работа (СРС)		38	52	

	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 зарубежных музеев 1. Пол. XX в. Музейная архитектура – Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Ф.Л.Райт, и др.			4	2	6	

	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, типы, крупнейшие экспозиционные			4		4	

	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 РГХПУ 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 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
_____ 14 мая 2025г.
МП

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
Форма обучения: очная
Факультет: искусства реставрации
Разработчик рабочей программы: кафедра истории и теории декоративного искусства и дизайна

Курс 2
Семестр 3,4

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	26	0,8
Консультации		
Практические занятия	28	0,8
Самостоятельная работа	90	1,6
Контроль		
Форма аттестации Зачет: 3сем., зачет с оценкой: 4 сем.		
Всего	144	4,0

Москва, 2025

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 №20 от 06.05.2025 г.

Срок действия программы: 2025-2027 уч. годы

И.о. зав. кафедрой Н.Н. Бертяева

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 во 2, 3 и 4 семестрах. Трудоемкость дисциплины: **4 ЗЕ / 144 часа**, в том числе **54** часа – контактная работа с преподавателем, **90 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
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			
	очная			
Виды учебной работы	1сем.	2сем.	3сем.	4сем.
Общая трудоемкость: зачетные единицы:		3	2	
часы:		72	72	
Контактная работа с преподавателем (всего часов):		34	20	
Лекции (ЛК)		16	10	
Практические занятия (ПЗ)		18	10	
Семинарские занятия (СЗ)				
Лабораторные работы (ЛР)				
Консультации				
Промежуточная аттестация:		зачет	Зачет с	

	зачет/ зачет с оценкой/ экзамен			оценкой	
Самостоятельная работа (СРС)			38	52	
	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			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 РГХПУ 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 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	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г.

РГХПУ им. С.Г. Строганова	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.