Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Слепухин Виктор Валерьевич
Должность: Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности
Дата подписания: 10.06.2026 13:11:05
Уникальный программный ключ:
b5849c67ab30ca0d5f34d5421b7a80cEb87b3ac0

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

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.01 «Философские и культурологические проблемы искусствознания»
Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»
Квалификация выпускника магистр
Форма обучения заочная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы История искусства и гуманитарных наук

Курс 1,2
Семестр 2,3

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	16	0,5
Практические занятия	16	0,5
Семинарские занятия	-	-
Лабораторные занятия	-	-
Самостоятельная работа	223	6,0
Форма аттестации Зачет: 2 семестр Экзамен: 3 семестр Курсовая работа: 3 семестр		
Всего	252	7,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 562 от 15.06.2017 по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств»
По программе подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчик программы:
проф., кандидат философских наук Н.Р.Киреева

Рабочая программа рассмотрена, одобрена и актуализирована на заседании кафедры Истории искусства и гуманитарных наук, протокол № 9 от 20 мая 2025 г.

Зав. кафедрой К.Н.Гаврилин

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: на основе знаний по философии сформировать у магистров представление об основных философских и культурологических проблемах искусствознания. Создать необходимую базу для дальнейшего научного исследования и написания итоговой квалификационной работы.

Задачи:

- формирование представления о понятии и сущности художественной культуры;
- выявление общих закономерностей развития философских взглядов на искусство;
– формирование взгляда на искусство как культурно-исторический феномен;
– философское осмысление искусства;
- рассмотрение искусствознания как особую научную область в рамках дисциплин философского и культурологического круга;
- выявить способы решения основных философских и культурологических проблем искусства, представленных в истории философии и культурологии

Образовательные задачи направлены на:

- освоение наиболее существенных оснований философии культуры и искусства;
- понимание особенностей философского осмысления основных этапов развития культуры и искусства;
- осмысление основных современных тенденций в художественной культуре России и зарубежья.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.0.01 «Философские и культурологические проблемы искусствознания» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана и изучается в 2 и 3 семестрах.

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, Актуальные проблемы современного искусства, Методология научного процесса.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения всех последующих дисциплин.

Дисциплина служит основой для:

- ведения научно-исследовательской работы в музеях, галереях;
- и осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компе-тенции	Содержаниекомпетенции	Индикаторыдостижения компетенции
УК- 1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Знает основы критического мышления; методологию системного подхода; базовые положения искусствознания и ключевые философские концепции, их место в теории и истории искусства; основные источники по философии искусства, эстетике и культурологии
		УК-1.2. Умеет выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления; осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта; представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением философии искусства; анализировать произведения искусства в аналогии с современными им философскими течениями
		УК-1.3. Владеет навыками выработки стратегии действий; навыками критического анализа; выявлять специфические особенности того или иного метода, его философско-теоретические корни; понятийным аппаратом истории искусства, эстетики, философии искусства и культурологии; методологическими подходами, применяя их адекватно исследуемому материалу в своей научной работе
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-исследовательской работе
		ОПК-3.2. Умеет анализировать, интерпретировать и творчески применять информацию, полученную из различных источников с применением современных средств и технологий. участвовать в научных дискуссиях
		ОПК-3.3. Владеет навыками выполнения отдельных видов научно-исследовательских и творческих работ с применением современных средств и технологий, проявляет творческую инициативу.

4. Структура и содержание дисциплины «Философские и культурологические проблемы искусствознания»

Семестр	Содержание работы/ Разделы	Виды и формы работы, час				Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа		
		Лекции	Лабораторные	Практические			
2	Раздел 1 Основные философские проблемы искусствознания	2		2	38	42	Тестирование
2	Раздел 2 Философские основания искусствознания	2		2	35	36	Тестирование
2	Раздел 3 Философские смыслы модернизма в искусстве	2		2	38	42	Реферат
2	Раздел 4 Философские смыслы постмодернизма в искусстве **Промежуточная аттестация (зачет)**	4		4	38	46	Реферат Защита реферата
3	Раздел 5 Искусство как феномен культуры	4		4	38	46	Доклад-презентация
3	Раздел 6 Философское осмысление культуры XX-XXI веков	2		2	36	40	Реферат
	Промежуточная аттестация (экзамен)						Устный опрос
	Итого по дисциплине	**16**		**16**	**223**	**252**	

5. Содержание лекционных занятий по темам

№ п/п	Раздел дисциплины	Тема лекционного занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	**Раздел 1. Философские основания искусствознания**	**Тема 1. Основы эстетики**	Онтологические, гносеологические и аксиологические основания искусствознания. Эстетика как учение о формах прекрасного и об искусстве. История эстетики и философии. О	УК-1, ОПК-3

			категориях эстетики и искусства. Понятие прекрасного. Формальное и содержательное истолкование красоты. Прекрасное и другие категории искусства. Своеобразие эстетических качеств.	

№ п/п	Раздел дисциплины	Тема лекционного занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
2		**Тема 2. Предмет философии искусства**	Предмет философии искусства. Возникновение философии искусства. Основные представители и их труды. Назначение философии искусства. Философия искусства в системе философского знания и в истории философии. Искусство и дух времени. Понимание и объяснение произведений искусства. Философия искусства и художественная критика.	УК-1, ОПК-3
3	**Раздел 2. Искусство как познание**	**Тема 3-4. Искусствознание как наука**	Основы критического мышления. Логика как инструмент философии и науки. Искусствознание как наука. Искусство и знание. Искусство как познание. Определение искусства. Развитие представлений об искусстве в философии и искусствознании.	УК-1, ОПК-3
4	**Раздел 3. Философские смыслы модернизма в искусстве**	**Тема 5. Эстетика модерна**	Эстетика раннего модерна и культура XX века. Культура модерна: сосуществование двух парадигм – функциональной и элитарной эстетики. Элитарная эстетика в культуре Просвещения и в культуре XX века.	УК-1, ОПК-3
5		**Тема 6. Модернизм как стиль**	Модернизм как художественный стиль. Модернизм и авангардизм. Философский смысл эстетики русского авангарда. Основные черты модернизма. Направления модернизма.	УК-1, ОПК-3
6	**Раздел 4. Философские смыслы постмодернизма в искусстве**	**Тема 7-9. Философско-эстетическая основа постмодернизма.**	Формирование постмодернизма в искусстве и культуре. Философско-эстетическая основа постмодернизма. Ирония в постмодернизме. Оппозиция игры и мифа как следствие оппозиции элитарной и функциональной парадигмы в эстетике. Основные черты постмодернизма. Искусства как игра. Постмодернизм versus модернизм. Постмодернизм как неклассическая эстетика. Деконструкция как основной метод постмодернизма и метод интерпретации текста. Постмодернизм и метамодернизм: общее и особенное.	УК-1, ОПК-3

			Своеобразие современного искусства. Понятия «художественный проект», «кураторство». Профессия «куратор» и ее место в современном мире.	
7	**Раздел 5. Искусство как феномен культуры**	**Тема 8-9 История представлений о культуре**	Представление о культуре в эпоху Античности, Средневековья и Возрождения. Предпосылки для складывания идеи культуры. Возрожденческие представления: концепция «humanitas». Просветители об эстетической реальности как об истинной культуре. Критика просветительского разума как переход к романтизму.	УК-1, ОПК-3
		Тема 10-11 «Кризис культуры»	Конец XIX века: определение искусства и произведения искусства в контексте развития художественной практики и работ искусствоведов. Понятия «кризис искусства» и «кризис культуры». Традиционное понимание искусства и новые явления в художественной культуре начала XX века.	УК-1, ОПК-3
8	**Раздел 6. Философское осмысление культуры XX-XXI веков**	**Тема 12-14. Исследование культуры в XX веке**	Подъем волны рационализма в исследованиях культуры. Марксистский рационализм и рационализм М. Вебера. Сосредоточенность культурфилософии XX века на символе. Методы структурного языкознания (Ф. Соссюр), гумбольдтианское учение о внутренней форме, превращение сферы бессознательного в особого рода организованный язык (Ж. Лакан), обнаружение символов-архетипов коллективного бессознательного (К. Юнг, неофрейдизм), трактовка языка как голоса бытия (М. Хайдеггер), открытие в языке шифров изначального смысла бытия (К. Ясперс), выражение в символе «культурного мифа» народа (холизм в культурологических исследованиях).	УК-1, ОПК-3
9		**Тема 15-16. Значение искусства в современной культуре**	Искусство и его значение в современной культуре. Развитие искусства в контексте государственной культурной политики России. Задачи государственной культурной политики в области художественного творчества. Стратегия государственной культурной политики в	УК-1, ОПК-3

			сфере искусства.	

6. Содержание практических занятий

Цель проведения практических занятий –применение на практике основ философских и культурологических проблем искусства, а также выработка у обучающийся определенных навыков проведения исследований

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Философские основания искусствознания	4	Онтологические, гносеологические и аксиологические основания искусствознания. Эстетика как учение о формах прекрасного и об искусстве. История эстетики и философии.	УК-1.1 ОПК-3.1
2	Раздел 2. Искусство как познание	4	Основы критического мышления. Логика как инструмент философии и науки. Искусствознание как наука.	УК-1.1 ОПК-3.1
3	Раздел 3. Философские смыслы модернизма в искусстве	4	Культура модерна: сосуществование двух парадигм – функциональной и элитарной эстетики. Основные черты модернизма. Направления модернизма.	УК-1.1 ОПК-3.1
4.	Раздел 4. Философские смыслы постмодернизма в искусстве	6	Формирование постмодернизма в искусстве и культуре. Философско-эстетическая основа постмодернизма. Ирония в постмодернизме.	УК-1.1 ОПК-3.1
5.	Раздел 5. Искусство как феномен культуры	8	История представлений о культуре. Определение искусства и произведения искусства в контексте развития художественной практики и работ искусствоведов. Понятия «кризис искусства» и «кризис культуры».	УК-1.1 ОПК-3.1
6.	Раздел 6. Философское осмысление культуры XX-XXI веков	10	Искусство и его значение в современной культуре. Развитие искусства в контексте государственной культурной политики России. Задачи государственной культурной политики в области художественного творчества. Стратегия государственной культурной политики в сфере искусства.	УК-1.1 ОПК-3.1

7. Самостоятельная работа

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для подготовки к различным контрольным мероприятиям.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Р.2. Тема «Основы эстетики»: История эстетической мысли	100	Исследование и прочтение литературы по теме, подготовка к аттестации	УК-1.1, 1.2 ОПК-3.1,3.2
Р.5. Тема «Исследование культуры в XX веке»: история формирования концепций культуры	123	Исследование и прочтение литературы по теме, подготовка к аттестации	УК-1.1, 1.2 ОПК-3.1,3.2

7.1. Примеры тестовых заданий (А1)

Раздел 1, 2

Тестовое задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа.

1. Как переводится с греческого «aisthetikos»

1) рационально доказуемое
2) интуитивно предполагаемое
3) чувственно воспринимаемое

2. «Эстетика – это искусство прекрасно мыслить» - определение:

1) Канта
2) Платона
3) Баумгартена
4) Шиллера

7.2. Примерная тематика тем докладов/презентаций (А2)

Раздел 5

1. Антитеза культуры и цивилизации (концепции О. Шпенглера, Н.А. Бердяева и др.)
2. Культура как организм в концепциях Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера.

7.3. Примерная тематика рефератов

В1

Разделы 3,4

1. Социокультурные основания модернистского мировоззрения, его основные принципы.
2. Модернизм и гуманистические традиции Нового времени.
3. Основные течения модернизма и авангардизма в искусстве
4. Постмодернизм в современной культурологии: идеи У. Эко и Х. Борхеса.

В2

Раздел 6

1. Искусство постмодернизма: преемственность и отрицание своих предшественников.
2. Современный мир как мультикультурная реальность.
3. Исторический контекст взаимодействия культур.

7.3. Примеры тем курсовых работ

1. Символическая ценность произведения искусства в культуре.
2. Значение естественнонаучных дисциплин для экспертизы, реставрации и разработки условий музейного хранения, транспортировки и экспонирования произведений искусства.
3. Значение наук о культуре для экспозиционно-выставочной деятельности и художественного рынка.
4. Фигура куратора в современной культуре.
5. Роль кураторства в структуре музейной институции.

7.5. Примеры контрольных вопросов (С)

С1

Примерная тематика рефератов

1. Сущность понятия «постмодерн».
2. Истоки и ценностные ориентиры культуры постмодернизма.
3. Трансформация постмодернистских идей в трудах европейский теоретиков.
4. Понятие деконструкции у Ж. Дерриды.

С2

Примерный список вопросов к экзамену

1. Предмет и объект изучения эстетики
2. Предмет и объект изучения искусствознания
3. Необходимость знания эстетики для искусствоведов и для художников

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности, обучающихся в рамках дисциплины 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 теоретической дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий.

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов (тестирование)

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

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов (индивидуальное задание)

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

Посещение занятий – 20 баллов

(Посещение» - 1 балл за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; минус 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины) плюс 2 балла за активную работу в семестре.

итоговая рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов (устный опрос)

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

Итого оценка обучающихся по БРА:

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

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

1. Аничков, Е.В. Эстетика / Е.В. Аничков. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 51 с. — ISBN 978-5-507-43331-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/95901
2. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение: учебное пособие / В. Г. Арсланов. — Москва: Академический Проект, 2020. — 436 с. — ISBN 978-5-8291-2556-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132164
3. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм: учебное пособие / В. Г. Арсланов. — Москва: Академический Проект, 2020. — 287 с. — ISBN 978-5-8291-2559-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132167
4. Калинина, Г. Н. Культура. Искусство. Архитектурно-дизайнерское творчество: учебное пособие / Г. Н. Калинина, С. В. Тикунова. — Белгород: БГИИК, 2023. — 132 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/408017
5. Культура и искусство: поиски и открытия: сборник научных трудов: в 3 томах / под редакцией А. П. Фибиха. — Кемерово: КемГИК, 2023 — Том 1 — 2023. — 324 с. — ISBN 978-5-8154-0679-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/405089
6. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия: учебное пособие / составители Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. — Москва: Прогресс-Традиция, 2008. — 688 с. — ISBN 5-89826-290-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/77142

9.2. Дополнительная литература:

1. Виды искусств в мировой культуре: история и современность: монография / А. Л. Казин, Р. Г. Круглов, Г. Г. Осипова [и др.]. — Санкт-Петербург: СПбГИКиТ, 2024. — 211 с. — ISBN 978-5-94760-584-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/415988
2. Киреева Н.Р., Ганцева Н.Н. Проблема соотношения философии и науки: основные концепции. М., 2024, МГХПУ им. С.Г.Строганова - https://cat.gpntb.ru/index.php?id=EC/ShowFull&bid=95a32528669a5222e12623e1b04d11ff&irbDb=ESVODT
3. Киреева Н.Р. Теория когнитивизма о гносеологической функции искусства. М., 2023, МГХПУ им. С.Г.Строганова - https://академия-строганова.рф/uploads/catalogfiles/5577_04-kireeva.pdf
4. Костина, А. В. Духовная культура: процессы функционирования в обществе: монография / А. В. Костина, Т. А. Горелова, А. Д. Бородай. — Москва: МосГУ, 2022. — 180 с. — ISBN 978-5-907410-92-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/300872

5. Переятенец, В. И. Введение в практическое искусствознание. Экспертиза и оценка антиквариата / В. И. Переятенец, И. В. Переятенец. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2024. — 336 с. — ISBN 978-5-507-48855-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/370640
6. Попова, Н. С. Методы и понятия философии искусства: практикум по дисциплине «История и философия искусства»: учебное пособие / Н. С. Попова, П. И. Балабанов. — Кемерово: КемГИК, 2022. — 47 с. — ISBN 978-5-8154-0640-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/310478
7. Реш, О. В. Становление русской художественной культуры XVII–XVIII вв. в парадигме эпохи перемен: монография / О. В. Реш, Е. Л. Антонова, С. Н. Зенин. — Белгород: БГИИК, 2023. — 132 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/408032
8. Филин, Д. А. Культура Византии: учебное пособие / Д. А. Филин. — Кемерово: КемГИК, 2022. — 243 с. — ISBN 978-5-8154-0634-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/310469

9.3. Перечень информационных справочных систем

Открытые электронные источники:

http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека
http://libfl.ru/
http://www.rusarch.ru/info.htm
https://cyberleninka.ru/
http://www.pravenc.ru/

Интернет-ресурсы

http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;

http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование;

http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и информационных технологий;

www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ;

http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary»;

http :// www. eduhmao. ru / info /1/4382/ - информационно-просветительский портал «Электронные журналы»;

www.gumer.info – библиотека Гумер;

www.koob.ru – электронная библиотека Куб;

www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций; 10.http://fictionbook.ru – электронная библиотека;
http://hum.offlink.ru – «РОССИЙСКОЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»;
http://institut.smysl.ru – Институт экзистенциальной психологии и жизнетворчества;
http://svitk.ru – электронная библиотека;
http://anthropology.ru – электронный журнал «Философская антропология»;
http://i-text.narod.ru – библиотека философии психоанализа;
16.http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и просветительных изданий;
http://www.integro.ru - Центр Системных Исследований «Интегро»;
http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий:

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

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

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации обучающихся разработана как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия.

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестаций укомплектованы учебной мебелью и оснащены презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГХПУ им. С.Г. Строганова.

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

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.02 Пространственное искусство в мировой художественной культуре
Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»
Квалификация выпускника магистр
Форма обучения заочная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы - История искусства и гуманитарные науки

Курс 1, 2
Семестр У, 1, 2, 3

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	8	0,2
Практические занятия	12	0,3
Контролируемая самостоятельная работа (КСР)	17	
Самостоятельная работа	234	6,5
Форма аттестации Зачет с оценкой - 1, 3 сем Экзамен: 2 сем	17	0,5
Всего	288	8,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №562 от 15.06.2017 г. по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств» по программе подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчики программы:

Доцент кафедры Истории искусства
и гуманитарных наук Н.М. Гришина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории искусства и гуманитарных наук, протокол от 20 мая 2025 г. № 9.
Срок действия программы 2025-2026 уч.г.

Зав. Кафедрой, профессор К.Н. Гаврилин

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Пространственное искусство в мировой художественной культуре» являются:

а) формирование знаний о специфике различных видов пространственных искусств и их взаимосвязи с этапами развития всемирной культуры;

б) обучение методологии ведения научного исследования в области пространственного искусства различных стран мира;

в) обучение способам применения специфики языка каждого вида пространственного искусства и основных закономерностей развития мировой художественной культуры;

г) раскрытие сущности процессов, происходящих в последовательной смене художественных стилей пространственного искусства на всех этапах мировой культуры.

Задачи:

- дать понимание основных закономерностей и особенностей развития архитектуры, монументальной и станковой живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства в России и мире;

- овладеть теоретическими основами истории искусства и методологией её изучения;

- создание необходимой базы для дальнейшего формирования научно-исследовательского и творческого мировоззрения будущих магистров;

- освоение методик поиска необходимой информации, формирование источниковой и библиографической базы, необходимой для профессиональной деятельности.

9. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

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

Для успешного освоения дисциплины «Пространственное искусство в мировой художественной культуре» магистр по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств» должен освоить материал предшествующих дисциплин:

а) «Вопросы стилеобразования в зарубежном и русском искусстве»

Дисциплина «Пространственное искусство в мировой художественной культуре» является предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

а) «Философские и культурологические проблемы искусствознания»,

б) «Актуальные проблемы современного искусства».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Пространственное искусство в мировой художественной культуре» могут быть использованы при прохождении практик (*учебной, производственной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения проектной, научно-исследовательской, художественной деятельности по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств».

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-5	УК-5 – Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Обладает знаниями в области разнообразия современных культур и национальных особенностей искусства.
		УК-5.2. *У*меет анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
		УК-5.3. Владеет навыками применения знаний в области разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия
ОПК-3	ОПК-3 – Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием	ОПК-3.1 – Знает современные научные методы проведения исследований, методы работы с научной литературой и способы сбора, анализа и обобщения результатов при проведении научно-исследовательской деятельности
		ОПК-3.2 – Умеет анализировать, интерпретировать и творчески применять информацию, полученную из различных источников с применением современных средств и технологий, участвовать в научно-исследовательской деятельности;

	современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой	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:

1) **Знать:**

а) историю художественных стилей, направлений в пространственном искусстве с древнейших времен до XXI в.

б) историю формирования и развития пространственного искусства различных времен и народов в контексте ее связи с историей мировой художественной культуры;

в) методы проведения научно-исследовательской работы в области пространственного искусства.

2) **Уметь:**

а) выделить основные стилеобразующие признаки в пространственном искусстве различных исторических эпох, проследить проявление этих признаков в различных видах пространственного искусства;

б) провести сравнительный анализ стилеобразующих признаков определенной исторической эпохи в художественной культуре и пространственном искусстве;

в) использовать полученные знания о специфике пространственного искусства и этапах его развития в собственной научно-исследовательской деятельности.

3) **Владеть:**

а) основами метода сравнительного исторического анализа в расширенном и углубленном объеме;

б) навыками анализу концепций исторического и современного пространственного искусства в контексте социокультурного развития мировой цивилизации;

в) практическими навыками ведения научно-исследовательской работы на всех её этапах, от сбора информации до их анализа и концептуализации выводов.

9. Структура и содержание дисциплины Б1.О.02 «Пространственное искусство в мировой художественной культуре»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)				Оценочные средства для проведения аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	КСР	СРС	
1	Актуальные проблемы изучения пространственных искусств Древнего мира и Античности.	у с т	2	-	-	7	
2	Актуальные проблемы изучения пространственных искусств Средних веков, Византии и Древней Руси.	1	2	4	4	49	Реферат (списокА) Участие в семинаре. Устный опрос по вопросам А
3	Актуальные проблемы изучения пространственных искусств России XVII I- начала XX в.	2	2	4	9	84	Реферат (списокВ) Участие в семинаре Устный опрос по вопросам В
4	Актуальные проблемы изучения пространственных искусств Западной Европы Нового и Новейшего времени.	3	2	4	4	94	Реферат (списокС) Участие в семинаре Устный опрос по вопросам С
ИТОГО 288			**8**	**12**	**17**	**234**	**17**

5. Содержание лекционных занятий по темам

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Формируемые компетенции
1	**Введение в историческое изучение пространственных искусств**	**2**	**История искусства как наука, методология, терминология, периодизация.**	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
2	**Актуальные проблемы изучения пространственных искусств Древнего мира и Античности**	2	**Периодизация культуры Древнего Египта**. Актуальные проблемы изучения архитектуры и изобразительных искусств Древнего Египта. Новые археологические открытия и их научное осмысление. **Периодизация искусства античного мира.** Актуальные проблемы исследований	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3

			древнегреческого и древнеримского зодчества, скульптуры и живописи. Новые данные археологии, исследований письменных источников и их влияние на представления об эволюции пространственных искусств в Античности.	
2	**Актуальные проблемы изучения пространственных искусств Византии, Средних веков и Древней Руси**	2	Периодизация русского искусства от эпохи крещения Руси до конца XX в. Актуальные проблемы изучения искусства русского средневековья, новые реставрационные открытия и их осмысление в контексте эволюции русских пространственных искусств. Актуальные вопросы изучения пространственных искусств России XVIII и XIX вв., проблемы стилевой эволюции, персоналии крупных мастеров и провинциальных художников. Проблемы эстетики и теории искусства эпохи. Актуальные вопросы изучения отечественных пространственных искусств XX в. Становление культуры нового типа. Агитационно-массовые формы искусства. Содержание понятий «оттепель» и «шестидесятничество». Либеральный характер поздней советской культуры. Расслоение советской культуры на элитарную, массовую и андеграунд. Аналоги западной контркультуры.	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
3	**Актуальные проблемы изучения пространственных искусств в России XVIII-XIX веков**	2	Петровское время и строительство Петербурга. Д. Трезини и Ж.-Б. Леблон. Новая типология архитектуры Архитектура русского барокко. Ф.Б. Растрелли и его вклад в развитие стиля. Русская живопись Петровского времени (Никитин, Матвеев) и	

			середины XVIII в. (Вишняков, Антропов, Аргунов). Эпоха классицизма. Формирование и судьба стиля. Архитектура при Екатерине II в Петербурге (Валлен Деламот, Фельтен, Кваренги, Камерон) и Москве (Баженов, Казаков и его школа). Академия Художеств и ее роль в развитии живописи и скульптуры. Живопись (Левицкий, Рокотов, Боровиковский). Развитие исторического и пейзажного жанра. Скульптура (Шубин, Козловский, Мартос) и прикладное искусство. Стиль ампир в архитектуре Петербурга (Воронихин, Тома де Томон, Захаров, Росси) и в Москве (О.Бове и Д. Жилярди). Особенности архитектурных школ. Архитектура эклектики – особенности метода, этапы развития стиля и его специфические черты. Исторические стили - неоренессанс, необарокко (А.И. Штакеншнейдер), неоготика (М.Д. Быковский). Официальный русский стиль К. Тона. Живопись романтизма. Особенности направления и его развитие в России. Ранний романтизм О. Кипренского, Тропинина, Венецианова. Зрелый романтизм К. Брюллова и А. Иванова. Поздняя эклектика в архитектуре и формирование неорусского стиля. Передвижничество и его роль в развитии реалистического искусства России. Бытовая картина (В.Г. Перов, В.Е. Маковский и др.). Исторический жанр И.Е. Репина и В.И.	

			Сурикова. Национально - сказочная тематика и церковная живопись В.М. Васнецова. Пейзаж (Шишкин, Куинджи, Саврасов, Левитан). Формирование новых художественных тенденций в искусстве конца XIX в. – символизм и модерн.	
	Итого	**8**		

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема практического занятия	Формируемые компетенции
1	**Актуальные проблемы изучения пространственных искусств Византии и Средних веков**	4	1. Иконография раннехристианских росписей катакомб. Участие в дискуссии и обсуждении темы по заранее данным вопросам, с показом презентации. 2.Стили живописи средневизантийского времени. Участие в дискуссии и обсуждении темы по заранее данным вопросам, с показом презентации. 3.Особенности романской книжной миниатюры. Участие в дискуссии и обсуждении темы по заранее данным вопросам, с показом презентации. 4. Национальные школы готической архитектуры. Участие в дискуссии и обсуждении темы по заранее данным вопросам, с показом презентации.	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3.
2	**Актуальные проблемы изучения пространственных**	4	5. Иконография древнерусской иконописи XVI-XVII вв.	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-

	искусств Византии, Средних веков и Древней Руси.		Участие в дискуссии и обсуждении темы по заранее данным вопросам, с показом презентации. 6. Особенности русского романтизма в живописи. Русский реализм: между этикой и эстетикой. Участие в дискуссии и обсуждении темы по заранее данным вопросам, с показом презентации. 7.Особенности русского модерна. Участие в дискуссии и обсуждении темы по заранее данным вопросам, с показом презентации.	3.3.
3	**Актуальные проблемы изучения пространственных искусств в России XVIII-XIX веков**	4	8.Особенности архитектуры русского классицизма в контексте европейских школ. 9. Архитектура эклектики и историзма в России. Особенности метода и варианты. Участие в дискуссии и обсуждении темы по заранее данным вопросам, с показом презентации. 10.Живопись русского романтизма в контексте европейских школ. Участие в дискуссии и обсуждении темы по заранее данным вопросам, с показом презентации.	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3.
	Итого	**12**		

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ (СЕМИНАРАХ)

Практические работы (семинары) представляют собой групповую дискуссию по заранее заданной теме и обсуждение контрольных вопросов по пройденному материалу.

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях на основе следующих критериев:

- правильность решения задач на семинаре;
- уровень подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к семинарам и лекциям;
- владение научной литературой по курсу и готовность обсуждать контрольные вопросы;
- подготовка презентации по теме семинара;
- умение работать в команде (в случае командного задания, например, подготовки выступления, оценка выставляется индивидуально каждому участнику за выполненную им часть работы, но так же учитывается общий уровень всей презентации, в том числе умение отвечать на вопросы не только по своей части, но и по теме других участников команды).

ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТАХ (СЕМИНАРАХ)

Практические работы (семинары) представляют собой групповую дискуссию по заранее заданной теме и обсуждение контрольных вопросов по пройденному материалу.

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях на основе следующих критериев:

- правильность решения задач на семинаре;
- уровень подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к семинарам и лекциям;
- владение научной литературой по курсу и готовность обсуждать контрольные вопросы;
- подготовка презентации по теме семинара;
- умение работать в команде (в случае командного задания, например, подготовки выступления, оценка выставляется индивидуально каждому участнику за выполненную им часть работы, но так же учитывается общий уровень всей презентации, в том числе умение отвечать на вопросы не только по своей части, но и по теме других участников команды).

1 СЕМЕСТР.

Практическое занятие 1. Тема – Раннехристианское искусство и Искусство Византии.

Примерные вопросы для обсуждения:

1. Иконография раннехристианских росписей катакомб, их сюжетное своеобразие.
2. Традиции античного искусства.

Практическое занятие 2. Тема – Стили живописи средневизантийского времени.

Примерные вопросы для обсуждения.

1. Стили монументальной живописи средневизантийского времени, мозаичные ансамбли Константинополя.
2. Ансамбли монументальной живописи в византийской провинции.

Практическое занятие 3. Тема – Искусство западного средневековья. Особенности романской книжной миниатюры.

Примерные вопросы для обсуждения:

1. Особенности романской книжной иллюстрации: книжный комплекс – текст, орнаментация, миниатюры.
2. Французская книжная миниатюра эпохи романики. Специфика и школы.
3. Английская книжная миниатюра эпохи романики. Специфика и школы.

Практическое занятие 4. Тема – Национальные школы готической архитектуры.

Примерные вопросы для обсуждения:

1.Национальные школы готической архитектуры и их специфические особенности.

2.Художественный язык французской готической архитектуры и его эволюция в XII-XIV вв.

2 СЕМЕСТР.

Практическое занятие 5. Тема – Искусство Древней Руси.

Примерные вопросы для обсуждения:

1. Иконография древнерусской иконописи XVI-XVII вв. Соотношение новаций и традиций.
2. Проблема использования европейских гравюр в качестве образцов и их воздействие на композиционны, стилистические и иконографические особенности произведений.

Практическое занятие 6. Тема – Искусство России XIX в.

1. Особенности русского романтизма в живописи в контексте европейских национальных романтических школ. Параллели и контрасты.
2. Портрет в живописи раннего русского романтизма.
3. Историческая картина в живописи зрелого русского романтизма.

Практическое занятие 7. Тема – Искусство России конца XIX – начала XX в.

Примерные вопросы для обсуждения:

1. Особенности русского модерна в живописи. Соотношение модерна и символизма.
2. Сравнение русского модерна с европейскими школами

3 СЕМЕСТР.

Практическое занятие 8. Тема – Особенности архитектуры русского классицизма в контексте европейских школ.

Примерные вопросы для обсуждения:

1. Новации в архитектуре русского классицизма. Обновление художественного языка под влиянием новых идей и античных образцов.
2. Московский и Петербургский классицизм. Сравнение двух традиций в контексте европейских школ.

Практическое занятие 9. Тема – Архитектура эклектики и историзма в России. Особенности метода и варианты. Участие в дискуссии и обсуждении темы по заранее данным вопросам, с показом презентации.

Примерные вопросы для обсуждения:

1. Эклектика как метод. Историзм как способ художественного мышления. Архитектура 19 века в России.
2. Русский стиль в системе эклектики и историзма. Истоки и источники.

Практическое занятие 10. Тема – Живопись русского романтизма в контексте европейских школ. Участие в дискуссии и обсуждении темы по заранее данным вопросам, с показом презентации.

1. Романтизм: жанровая система, метод, развитие в русской живописи 19 века.
2.Сравнительный анализ романтизма в живописи различных школ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЯХ.

Участие студентов в семинарских занятиях оценивается преподавателем по 25-балльной системе по следующим критериям:

1. правильность решения задач на семинаре (оценивается от 0 до 5 баллов);
2. уровень подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к семинарам и лекциям (оценивается от 0 до 5 баллов);
3. владение научной методологией и литературой по курсу и готовность обсуждать контрольные вопросы (оценивается от 0 до 5 баллов);
4. подготовка презентации по теме семинара (оценивается от 0 до 5 баллов);
5. умение работать в команде (в случае командного задания, например, подготовки выступления, оценка выставляется индивидуально каждому участнику за выполненную им часть работы, но так же учитывается общий уровень всей презентации, в том числе умение отвечать на вопросы не только по своей части, но и по теме других участников команды) (оценивается от 0 до 5 баллов).

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся за практическую работу на семинарах за каждый семестр – 25 баллов.

7.1. Самостоятельная работа магистра

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Введение в историческое изучение искусства.	7	Внеаудиторное чтение рекомендованной литературы по темам курса; выполнение презентации; подготовка ответов на вопросы.	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3.
2	Актуальные проблемы изучения пространственных искусств Древнего мира и Античности.	49	Внеаудиторное чтение рекомендованной литературы по темам курса; выполнение презентации; подготовка ответов на вопросы.	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3.
3	Актуальные проблемы изучения	84	Внеаудиторное чтение рекомендованной	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3

	пространственных искусств Византии и Средних веков.		литературы по темам курса; выполнение презентации; подготовка ответов на вопросы.	ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3.
4	Актуальные проблемы изучения пространственных искусств в России XVIII-XIX веков.	94	Внеаудиторное чтение рекомендованной литературы по темам курса; выполнение презентации; подготовка ответов на вопросы.	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3.
	Итого	**234**		

7.2. Контролируемая самостоятельная работа магистра

№ п/п	Темы для контролируемой самостоятельной работы	Часы	Форма КСР	Формируемые компетенции
1	Актуальные проблемы изучения пространственных искусств Византии и Средних веков.	4	Подготовка и защита реферата на одну из указанных тем (**список А**), на основании изучения рекомендуемой научной литературы	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3.
2	Актуальные проблемы изучения пространственных искусств России XI-XX веков.	9	Подготовка и защита реферата на одну из указанных тем (**список В**), на основании изучения рекомендуемой научной литературы	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3.
3	Актуальные проблемы изучения пространственных искусств Западной Европы Нового и Новейшего времени.	4	В Подготовка и защита реферата на одну из указанных тем (**список С**), на основании изучения рекомендуемой научной литературы	УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3.
	Итого	**17**		

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Пространственное искусство в мировой художественной культуре» используется балльно-рейтинговая система.

Итоговая рейтинговая оценка (максимально 100 баллов) формируется на основании текущего контроля участия в лекционных и семинарских занятиях (максимально – 25 баллов), оценивания контролируемой самостоятельной работы (максимально – 25 баллов) и итогового контроля (максимально 50 баллов) (зачет для 1 курса, зачет с оценкой для 2 курса).

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 «Пространственное искусство в мировой художественной культуре» с установочного семестра по 3 семестр (зимняя сессия 2 курса) предусмотрены участие в практических семинарских работах (обсуждение тем и ответы на вопросы, подготовка проекта научной статьи), контролируемая самостоятельная работа (подготовка рефератов на указанные темы), тесты, эссе, контрольные вопросы для зачета и экзамена. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

9.Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

При изучении дисциплины «Пространственное искусство в мировой художественной культуре» в качестве основных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Гаврилин, К.Н. Искусство раннего Рима и Южной Этрурии эпохи расцвета (VI–V вв. до н. э.) по материалам коропластики : монография / К.Н. Гаврилин. — Москва : Прогресс-Традиция, 2015. — 240 с. — ISBN 978-5-89826-421-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. URL: https://e.lanbook.com/book/77232 (дата обращения: 13.05.2025). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.

2. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. Учебник / Т.В. Ильина. М.: Выс.школа, 1983 (переизд. 1993, 2000, 2002, 2007).

3. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала 3-го тысячелетия. Учебник / Т.В. Ильина. М., 1989 (переизд. 1994, 2000, 2012).

4. Печёнкин И.Е.. Русское искусство второй трети XIX – нач. XX [Текст] : Учебное пособие / Печёнкин И.Е. – М. : «В.Шевчук», 2008.

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Гнедич, П.П. История искусств в 3 томах / П.П. Гнедич. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Том 1 : От древности до эпохи Возрождения — 2013. — 321 с. — ISBN 978-5-507-31030-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/32034 (дата обращения: 13.05.2025). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.
2. Гнедич, П.П. История искусств. Зодчество, живопись, ваяние : в 3 томах / П.П. Гнедич. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Том 2 : Эпоха Возрождения — 2013. — 691 с. — ISBN 978-5-507-31031-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/32035 (дата обращения: 13.05.2025). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.
3. Гнедич, П.П. История искусств. Зодчество, живопись, ваяние : в 3 томах / П.П. Гнедич. — Санкт-Петербург : Лань, [б. г.]. — Том 3 : От Эпохи Возрождения до наших дней — 2013. — 870 с. — ISBN 978-5-507-31130-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/32133 (дата обращения: 13.05.2025). — Режим доступа: для авториз. Пользователей.
4. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р.Виппер. М.: В.Шевчук, 1985 (Переизд. 2004, 2010).
5. Цветкова П.О. История искусства европейского Возрождения. Учебное пособие по дисциплине «История зарубежного и русского искусства». М., 2020.

9.3 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Пространственное искусство в мировой художественной культуре» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Группа	Наименование

Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова lib.rghpu.ru
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/

Интернет ресурсы о музеях

http://www.museum.com/ – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам
http://www.museum.ru/ – портал Музеи России

Интернет ресурсы по искусству

URL: http://future.museum.ru/ – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева
URL: http://www.adit.ru/ – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)
URL: https://www.tretyakovgallery.ru/ - Сайт Государственной Третьяковской галереи
URL: https://lavrus.tretyakov.ru/ - Лаврус — просветительский проект Третьяковской галереи

Порталы, каталоги, поисковые системы

URL: https://rusneb.ru - НЭБ — Национальная электронная библиотека
URL: https://electro.nekrasovka.ru - Электронекрасовка - Оцифрованные фонды Библиотеки им. Н.А. Некрасова.
URL: https://e.lanbook.com/ - Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ

9.4. Локальные информационные технологии

Перечень программного обеспечения

/п	Наименование	Доступность для обучающихся
	Стандартный пакет Microsoft Office	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Яндекс браузер»)	
	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
	Яндекс.телемост – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

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

Оценочные средства разработаны для определения

1) Соответствия фактически достигнутым каждым обучающимся результатов изучения дисциплины результата, запланированных в формате дескрипторов «знать, уметь, владеть» (п.3) и получения интегрированной оценки по дисциплине;

2). Уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины и оформлены отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используются мультимедийные средства; электронные презентации; демонстрационные приборы. Яндекс.телемост – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций.

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы и выполнять требования локальных нормативных актов.

Магистр 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.

Выполнение всех заданий является необходимым для формирования и контроля знаний, умений и навыков. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости, 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;

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

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

5) своевременно и качественно выполнять все виды самостоятельной работы. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео-материалами и т.д.

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.

6) По итогам изучения учебной дисциплины в семестре к промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) допускаются обучающиеся:

- не имеющие академической задолженности по промежуточной аттестации предыдущего семестра;

- выполнивший все формы текущего контроля успеваемости, который носит обязательный характер (рубежные аттестации), после освоения (тем, разделов) учебного материала дисциплины.

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 Яндекс.телемост), 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.

14. Примеры оценочных средств по курсу.

1**. Темы для рефератов для контролируемой самостоятельной работы магистров**.

В трёх семестрах (1,2, 3) магистры готовят и защищают реферат - небольшую научно-исследовательскую работу, сдаваемую в установленные сроки. Реферат основывается на изучении комплекса рекомендованной литературы и проведении небольшого самостоятельного исследования произведений искусства изучаемого периода.

Примеры тем для написания эссе ко второй промежуточной аттестации 1 семестра:

1. Формирование иконографии раннехристианского искусства в 4-6 веках.
2. Античное и раннехристианское – преемственность и наследие традиций.
3. Собор Святой Софии в Константинополе: конструкция, идея, образ.
4. Система росписи византийского храма послеиконоборческого времени. Источники и программы.

Полный список тем для написания эссе для каждого семестра приводятся в Фонде оценочных средств, прилагающемся к РПД курса.

3.**Итоговая аттестация проводится в конце каждого семестра:**

- в конце 1 семестра – зимней сессии 1 курса – **зачет с оценкой** в виде устного опроса по контрольным вопросам.

- в конце 2 семестра – летней сессии 1 курса – **экзамен** в виде устного опроса по контрольным вопросам.

- в конце 3 семестра – зимней сессии 2 курса - **зачет с оценкой** в виде устного опроса по контрольным вопросам.

Примеры контрольных вопросов для итоговой аттестации (зачета) 1 курса:

1. Первый «Золотой век» Византийской культуры. Эпоха Юстиниана до иконоборчества (архитектура, живопись, прикладное искусство).
2. Каноническое искусство в Византийском искусстве XI-XIII вв. (периферийные школы, самобытность греческой христианской культуры).

3. Разработка и внедрение крестово-купольной храмовой архитектуры в Византии. Особенности конструкций и композиции в храмостроении. Синтез искусств.

4. Сущность основных черт романской культуры в странах Западной Европы. Стилистические особенности и типология романской архитектуры во Франции.

5. Реальность и вымысел в скульптуре романских соборов Франции.

6. Развитие изобразительных искусств в эпоху Романики и Готики. Связь скульптуры с архитектурой, значение витражей для создания повышенного эмоционального чувства верующих.

7. Готический собор как образец средневекового художественного синтеза.

8. Готическая эпоха в Западной Европе, городской, коммунальный характер культуры. Готическая конструкция храмов, синтез искусств. Значение готической архитектуры и изобразительного искусства в наши дни.

9. Готический витраж. Развитие техники и художественных особенностей.

Полный список контрольных вопросов для каждого семестра приводятся в Фонде оценочных средств, прилагающемся к РПД курса.

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

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.03 «Актуальные проблемы современного искусства»

Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»

Профиль подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения заочная

Факультет Искусство реставрации

Кафедра-разработчик рабочей программы Истории искусств и гуманитарных наук

Очная форма обучения

Курс 1,2

Семестр 1,2,3,4

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	10	0,3
Практические занятия	12	0,3
Контролируемая самостоятельная работа (КСР)	17	0,5
Самостоятельная работа	268	7,4
Форма аттестации Зачет с оц: 1,2,3 сем Экзамен: 4 сем	17	0,5
Всего	324	9

Москва, 2025г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 562 от 15.06.2017 по направлению 54.04.04 «Теория и история искусств»
По программе подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Составитель программы: Кандидат искусствоведения кафедры Истории искусства и гуманитарных наук Г.К. Кошелев

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, протокол от 20 мая 2025г. № 9

Зав. кафедрой К.Н. Гаврилин

1. Цели освоения дисциплины

Преподавание дисциплины «Актуальные проблемы современного искусства» в академической программе учебного профиля «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность» РГХПУ им. С.Г. Строганова является важной составной частью учебного процесса.

- Дать студентам магистратуры, обучающимся по профилю «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность» представление о актуальных проблемах современного искусства как неотъемлемой части культурного процесса.
- Познакомить студентов с актуальными проблемами современного искусства и частными случаями их осмысления в архитектуре, скульптуре, живописи и декоративно-прикладного искусства в рамках архитектурно-художественного ансамбля, выставочных инсталляций и экспериментальных формах междисциплинарного искусства;
- Обучить умению первичного анализа произведений современного искусства;
- Дать представление о наиболее актуальных проблемах современного искусства, их отражении в рамках основных стилей и стилевых направлений второй половины XX – XXI вв.;
- Сформировать навык работы с учебно-методической и научной литературой по проблематике курса.
- Познакомить с творчеством выдающихся мастеров современного искусства;
- Сформировать культурные ориентиры.

2. Задачи данного курса

Специфика курса предполагает – при обучении студентов дисциплине «Актуальные проблемы современного искусства» решаются следующие **задачи**, отвечающие специфике работы специалистов в области экспертно-аналитической и организационно-управленческой деятельности.

1 Знать специфику развития основных художественных направлений современного искусства показать, как проявляются в них общие историко-культурные

закономерности искусства. Уметь анализировать искусствоведческую литературу по данной теме

2 Владеть основными сведениями о произведениях, представляющих актуальные направления современного искусства, представлять специфику различных его видов, знать его крупнейшие памятники и биографии выдающихся художников.

3 Уметь пользоваться справочной и критической литературой, энциклопедиями, словарями.

4 Приобрести навыки реферирования и конспектирования критической литературы.

5 Уметь в письменной форме ответить на контрольные вопросы по курсу.

6 Уметь самостоятельно подготовить к экзамену некоторые вопросы, не освещенные в лекционном курсе;

Курс «Актуальные проблемы современного искусства» наряду с другими дисциплинами призван расширить и обогатить художественный кругозор, опыт и знания будущих магистров экспертно-аналитической и организационно-управленческой деятельности.

Согласно требованиям к знаниям и умениям студента в результате изучения данного курса студент должен:

- знать закономерности организации художественной формы и образа в стилевых рамках направлений мирового искусства;
- уметь критически анализировать характер формальных инвенций каждого стиля или стилевого направления современного искусства, охваченного в учебном курсе;
- владеть профессиональными терминами, характеризующими изучаемые художественные явления;
- Профессионально излагать собственное понимание изучаемого предмета в различных литературных формах – от краткой рецензии до развернутого эссе.

Курс «Актуальные проблемы современного искусства» общим объемом 48 часов изучается в течение 4-х семестров, в конце курса проводится зачет.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Актуальные проблемы современного искусства» относится к циклу вариативных дисциплин специальности Изучение дисциплины «Актуальные проблемы современного искусства» обусловлено необходимостью максимально полного профессионального обучения. Введение курса «Актуальные проблемы современного искусства» в профессиональную подготовку выпускника обусловлено необходимостью взаимодействия будущей профессии с мировым культурным процессом, сохранением культурных традиций, изучением текущего процесса международной и российской художественной жизни.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшей профессиональной работе. Программа рассчитана на взаимодействие с другими основными дисциплинами курса и предусматривает использование в работе знаний,

полученных студентами при освоении гуманитарных дисциплин.

Контроль за усвоенным материалом осуществляется через систему контрольных работ и устных опросов.

Программа дисциплины «Актуальные проблемы современного искусства» утверждена заседанием кафедры. Все основные этапы работы обсуждаются на заседаниях кафедры. Настоящий курс является дисциплиной вариативной части цикла общепрофессиональных дисциплин и предназначен для студентов , обучающихся экспертно-аналитической и организационно-управленческой деятельности.

Дисциплина ориентирует на учебно-воспитательный вид профессиональной деятельности, ее изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности:
- осуществление процесса обучения история «Актуальные проблемы современного искусства» в соответствии с образовательной программой на кафедре Истории искусства и гуманитарных наук РГХПУ им. С.Г. Строганова;
- планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов программы в соответствии с учебным планом. Расширение уровня знаний студента, которые позволят ему соотносить свою профессиональную практику в области экспертно-аналитической и организационно-управленческой деятельности с мировым опытом мастеров изучения актуальных проблемы современного искусства, рассматривать местные школы и творчество отдельных мастеров в контексте ведущих стилей и стилевых направлений в зарубежном и отечественном искусстве, избегать ограниченности и провинциализма суждений в оценках художественных процессов. Данный курс занимает одно из важных мест в системе подготовки магистров экспертно-аналитической и организационно-управленческой деятельности. Глубокое понимание истории «Актуальные проблемы современного искусства» и того, как он реализуется в наши дни, владение терминологией и профессиональными методами художественного анализа является одним их слагаемых прочного профессионального фундамента и теоретической базой для подготовки специалистов магистров экспертно-аналитической и организационно-управленческой деятельности
Форма контроля знаний и компетенций – **зачет.**

Для успешного освоения дисциплины «Актуальные проблемы современного искусства» специалист по направлению подготовки по направлению 54.04.04. Обучающийся в магистрант экспертно-аналитической и организационно-управленческой деятельности должен освоить материал предшествующих дисциплин:

а) «История»;
б) «Философия»
в) «История искусств»

Знания, полученные при изучении дисциплины «Актуальные проблемы современного искусства» могут быть использованы при прохождении практик (*производственной, преддипломной*), выполнении выпускных квалификационных работ и могут быть использованы для выполнения художественной, проектной и исполнительской деятельности по направлению подготовки по направлению 54.04.04 «Актуальные проблемы современного искусства».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1 **Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий**	УК-1.1. Знает основные методы анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой, системной, научной, производственной и художественной жизни
	УК-1.2. Умеет вырабатывать стратегию действий при решении конкретных художественных и проектных задач
	УК-1.3. Владеет методами навыками выбора оптимального способа решения поставленных задач; при разработке и реализации художественных и проектных задач
УК-5 **Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия**	УК -5.1. Знает особенности межкультурного взаимодействия в процессе профессиональной коммуникации
	УК -5.2. Умеет анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
	УК -5.3. Владеет навыками анализа разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
ОПК-5 **Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей направлений в изобразительных и иных искусствах**	ОПК -5.1. Знает историю культуры и искусства в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода
	ОПК -5.2. Умеет рассматривать и профессионально анализировать произведения искусства в культурно-историческом контексте развития жанров, стилей, направлений и течений в изобразительных и иных искусствах, определять их эстетическую ценность.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)				Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	ПР	КСР	СРС	
1	Актуальные проблемы современного искусства высокого и позднего модернизма	1	2	2	3	53	доклад, опрос, тест
2	Актуальные проблемы современного искусства постмодернизма	2	2	2	3	53	доклад, опрос
3	Художественная ситуация после постмодернизма. Метамодернизм.	3	2	2	3	54	доклад, опрос, тест
4	Советское независимое искусство и актуальные художественные поиски в российском искусстве 1990-х	3	2	3	4	54	доклад, опрос, тест
5	Актуальные проблемы Российского искусства XXI века.	4	2	3	4	54	доклад, опрос, тест
ИТОГО			10	12	17	268	**Зачет**

5. Содержание лекционных занятий по темам с указанием формируемых компетенций

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Актуальные проблемы современного искусства высокого и позднего модернизма	2	Искусство стран западной Европы и США 1940-х – 1970-х гг. Абстрактный экспрессионизм и европейское "бесформенное искусство" Живопись действия и ее основные представители. Дать определение абстрактного экспрессионизма, назвать и охарактеризовать его направления. Живописные методы и техники абстрактного экспрессионизма. Жестовая абстракция в творчестве П. Сулажа, Ж. Фотрийе. Х. Хартнунга 5«Постживописная абстракция».	УК-1, УК-5**,** ОПК-5
2	Актуальные проблемы современного искусства постмодернизма	2	Р. Раушенберг – от «живописи действия» к «комбинированным картинам». «Поп-абстракции» Дж. Джонса. Образы массовой культуры в творчестве Э. Уорхола. Поп-арт и критика массового товарного потребления. Дж. Розенквист, К. Ольденбург. Британский поп-арт: ведущие мастера, особенности творческих методов. «Искусство после философии» Дж. Кошута. Понятие «социальной скульптуры» в творчестве Й. Бойса.Как конструкция влияет на формообразование готики, примеры, национальные особенности. Перформативные практики ранних представителей концептуального искусства: П. Мандзони, И. Кляйн, Й. Бойс, В. Аккончи, Н. де Сен-Фаль. С. Ле Витт – между концептуальным искусством и минимал-артом.Особенности монументальной живописи, техники и материалы, характер художественного образа. Международное художественное движение «Флюксус». Что означает термин «постмодернизм». Трансавангард, «культурный номадизм» как творческая стратегия».	УК-1, УК-5**,** ОПК-5

			Архитектура 1960-х – 1970-х годов и первые теоретики постмодернизма. Ч. Дженкс, Р. Вентури. Принципы стилеобразования и конструктивно-тектонические особенности архитектуры постмодернизма. Изобразительное искусство неоэкспрессионизма в Германии. Ведущие мастера живописи и скульптуры и особенности их творческих методов. Ансельм Кифер – картина как культурно-исторический ландшафт.	
3	Художественная ситуация после постмодернизма. Метамодернизм	2	Рэди-мэйд и его развитие в искусстве Д. Херста. «Сенсационизм» как творческая стратегия «Молодых британских художников». «Новая телесность» и наследие «островного реализма» в живописи Дженни Сэвилл. «Остальгия» и возврат к фигуративности – новая лейпцигская школа и ее основные мастера. Нео Раух – между бидермейером и массовой культурой.	УК-1, УК-5**,** ОПК-5
4	Советское независимое искусство и актуальные художественные поиски в российском искусстве 1990-х	2	Московский романтический концептуализм. Что означает термин «Московский романтический концептуализм», чем отличается это направление от западного концептуального искусства? Альбомы московского романтического концептуализма – от И. Кабакова до группы «Медицинская герменевтика». Проблема персонажа в творчестве художников московского концептуального круга. Илья Кабаков и его «Альтернативная история искусства». Тотальная инсталляция в творчестве Ильи Кабакова. Коллективные действия и сложение традиции отечественного перформанса. Понятие соц-арта. Соц-арт и поп-арт. «Картина-текст» в творчестве Э. Булатова и О. Васильева. Тимур Новиков как художник, теоретик и культурный деятель. Новая Академия изящных искусств. История, творческие принципы и ведущие мастера.	УК-1, УК-5, ОПК-5
5	Актуальные проблемы Российского искусства XXI века.	2	Новая волна российского активизма. Новая воронежская школа, «неоинфантилизм» и	УК-1, УК-5, ОПК-5

			группа «Север-7». Новая волна активизма в российском искусстве 2000-х – 2010-х гг. Художественные особенности и ведущие представители. Ведущие мастера воронежского искусства 2000-х – 2010-х гг. Особенности творческого метода.	
	Итого	10		

6. Самостоятельная работа магистра

№п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Независимая выставочная жизнь 1950-х – 1980-х гг. Основные объединения и выставки.	53	Внеауд. чтение;Индивидуальные домашние задания	УК-1, УК-5, ОПК-5
2	Оскар Рабин и «лианозовская группа» «Московская метафизика» - творчество В. Вейсберга, Д. Краснопевцева, Д. Плавинского. Пластические поиски независимых скульпторов 1950-х – 1970-х гг. В. Сидур и группа ЛЕСС, Э. Неизвестный, Л. Берлина. Многообразие беспредметных поисков в независимой живописи 1950-х – 1970-х гг. – эксперименты В. Немухина, Э .Штейнберга, В. Кропивницкого, Е. Рухина и др.	53	Внеауд. чтение;Индивидуальные домашние задания	УК-1, УК-5, ОПК-5
3	Соц-арт и полистилистика. Полистилистические эксперименты В. Комара и А. Меламида, Б. Орлова. «Ностальгический соцреализм» В. Комара и А. Меламида, Имперский стиль и визуальная ирония в творчестве Б. Орлова. Московский акционизм 1990-х и петербургский неоакадемизм. Кураторские практики в творчестве Олега Кулика. От «Зоологического проекта» к выставке «Верю». Перформативные практикив творчестве А. Осмоловского. Тело как инструмент. Деятельность группы «Секта абсолютной любви» Тимур Новиков как художник, теоретик и культурный деятель. Новая Академия изящных	54	Внеауд. чтение;Индивидуальные домашние задания	УК-1, УК-5, ОПК-5

	искусств. История, творческие принципы и ведущие мастера.			
4	Синтез скульптуры и живописи в творчестве Ивана Горшкова. Примеры. Новые материалы и техники в творчестве группы «Север-7». Практики самоорганизации и художественная жизнь России 2010-х гг.	54	Внеауд. чтение;Индивидуальные домашние задания	УК-1, УК-5, ОПК-5
	Итого	268		

6.1. Контролируемая самостоятельная работа магистра

№п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма КСР	Формируемые компетенции
1	Независимая выставочная жизнь 1950-х – 1980-х гг. Основные объединения и выставки.	3	Подготовка и защита устного доклада на одну из заданных тем (А)	УК-1, УК-5, ОПК-5
2	Оскар Рабин и «лианозовская группа» «Московская метафизика» - творчество В. Вейсберга, Д. Краснопевцева, Д. Плавинского. Пластические поиски независимых скульпторов 1950-х – 1970-х гг. В. Сидур и группа ЛЕСС, Э. Неизвестный, Л. Берлина. Многообразие беспредметных поисков в независимой живописи 1950-х – 1970-х гг. – эксперименты В. Немухина, Э .Штейнберга, В. Кропивницкого, Е. Рухина и др.	3	Подготовка и защита устного доклада на одну из заданных тем (А)	УК-1, УК-5, ОПК-5
3	Соц-арт и полистилистика. Полистилистические эксперименты В. Комара и А. Меламида, Б. Орлова. «Ностальгический соцреализм» В. Комара и А. Меламида, Имперский стиль и визуальная ирония в творчестве Б. Орлова.	3	Подготовка и защита устного доклада на одну из заданных тем (А)	УК-1, УК-5, ОПК-5

	Московский акционизм 1990-х и петербургский неоакадемизм. Кураторские практики в творчестве Олега Кулика. От «Зоологического проекта» к выставке «Верю». Перформативные практикив творчестве А. Осмоловского. Тело как инструмент. Деятельность группы «Секта абсолютной любви» Тимур Новиков как художник, теоретик и культурный деятель. Новая Академия изящных искусств. История, творческие принципы и ведущие мастера.			
4	Синтез скульптуры и живописи в творчестве Ивана Горшкова. Примеры. Новые материалы и техники в творчестве группы «Север-7». Практики самоорганизации и художественная жизнь России 2010-х гг.	4	Подготовка и защита устного доклада на одну из заданных тем (А)	УК-1, УК-5, ОПК-5
	Итого	17		

7.1. Примерная тематика тем докладов/презентаций (А)

6.3. Примеры контрольных вопросов и заданий:

Искусство стран западной Европы и США 1940-х – 1970-х гг. Абстрактный экспрессионизм и европейское "бесформенное искусство"

1. Живопись действия и ее основные представители.
2. Дать определение абстрактного экспрессионизма, назвать и охарактеризовать его направления.
3.Живописные методы и техники абстрактного экспрессионизма.
4. Жестовая абстракция в творчестве П. Сулажа, Ж. Фотрийе. Х. Хартнунга
5. «Постживописная абстракция».

Неодада и поп-арт. Особенности американского и британского поп-арта.
1. Р. Раушенберг – от «живописи действия» к «комбинированным картинам».
2. «Поп-абстракции» Дж. Джонса.
3. Образы массовой культуры в творчестве Э. Уорхола.
4. Поп-арт и критика массового товарного потребления. Дж. Розенквист, К. Ольденбург.
5. Британский поп-арт: ведущие мастера, особенности творческих методов.

Концептуальное искусство.
1. «Искусство после философии» Дж. Кошута.
2. Понятие «социальной скульптуры» в творчестве Й. Бойса.Как конструкция влияет на формообразование готики, примеры, национальные особенности.

3. Перформативные практики ранних представителей концептуального искусства: П. Мандзони, И. Кляйн, Й. Бойс, В. Аккончи, Н. де Сен-Фаль.
4. С. Ле Витт – между концептуальным искусством и минимал-артом.Особенности монументальной живописи, техники и материалы, характер художественного образа.
5. Международное художественное движение «Флюксус».

Постмодернизм как культурная ситуация Ключевые понятия постмодернизма и его теоретики. Неоэкспрессионизм и трансавангард.
1. Что означает термин «постмодернизм».
2. Трансавангард, «культурный номадизм» как творческая стратегия».
3. Архитектура 1960-х – 1970-х годов и первые теоретики постмодернизма. Ч. Дженкс, Р. Вентури. Принципы стилеобразования и конструктивно-тектонические особенности архитектуры постмодернизма.
4. Изобразительное искусство неоэкспрессионизма в Германии. Ведущие мастера живописи и скульптуры и особенности их творческих методов.
5. Ансельм Кифер – картина как культурно-исторический ландшафт.

«Молодые британские художники»,«новая лейпцигская школа» и другие художественные направления начала XXI в.
1. Рэди-мэйд и его развитие в искусстве Д. Херста.
2. «Сенсационизм» как творческая стратегия «Молодых британских художников».
3. «Новая телесность» и наследие «островного реализма» в живописи Дженни Сэвилл.
4. «Остальгия» и возврат к фигуративности – новая лейпцигская школа и ее основные мастера.
5. Нео Раух – между бидермейером и массовой культурой.

Нонконформизм как особое явление в жизни советского общества 1960-х – 1970-х гг.
1.Независимая выставочная жизнь 1950-х – 1980-х гг. Основные объединения и выставки.
2. Оскар Рабин и «лианозовская группа»Принципы стилеобразования в архитектуре французского классицизма, конструктивно-тектонические особенности. Примеры.
3. «Московская метафизика» - творчество В. Вейсберга, Д. Краснопевцева, Д. Плавинского.
4. Пластические поиски независимых скульпторов 1950-х – 1970-х гг. В. Сидур и группа ЛЕСС, Э. Неизвестный, Л. Берлина.Особенности формообразования дворцово-парковых ансамблей.
5. Многообразие беспредметных поисков в независимой живописи 1950-х – 1970-х гг. – эксперименты В. Немухина, Э .Штейнберга, В. Кропивницкого, Е. Рухина и др.

Московский романтический концептуализм.
1. Что означает термин «Московский романтический концептуализм», чем отличается это направление от западного концептуального искусства?
2. Альбомы московского романтического концептуализма – от И. Кабакова до группы «Медицинская герменевтика».
3. Проблема персонажа в творчестве художников московского концептуального круга.
4. Илья Кабаков и его «Альтернативная история искусства».
5. Тотальная инсталляция в творчестве Ильи Кабакова.
6.Коллективные действия и сложение традиции отечественного перформанса.

Соц-арт и деконструкция тоталитарной идеологии.
1. Понятие соц-арта. Соц-арт и поп-арт.
2. «Картина-текст» в творчестве Э. Булатова и О. Васильева.
3. Соц-арт и полистилистика. Полистилистические эксперименты В. Комара и А. Меламида, Б. Орлова.
4. «Ностальгический соцреализм» В. Комара и А. Меламида,
5. Имперский стиль и визуальная ирония в творчестве Б. Орлова.

Московский акционизм 1990-х и петербургский неоакадемизм.
1. Кураторские практики в творчестве Олега Кулика. От «Зоологического проекта» к выставке «Верю».
2. Перформативные практики и опыт радикального политического высказывания в творчестве А. Осмоловского.
3. Тело как инструмент. Деятельность группы «Секта абсолютной любви»
4. Тимур Новиков как художник, теоретик и культурный деятель.
5. Новая Академия изящных искусств. История, творческие принципы и ведущие мастера.

Новая волна российского активизма. Новая воронежская школа, «неоинфантилизм» и группа «Север-7».
1. Новая волна активизма в российском искусстве 2000-х – 2010-х гг. Художественные особенности и ведущие

представители.
2. Ведущие мастера воронежского искусства 2000-х – 2010-х гг. Особенности творческого метода.
3. Синтез скульптуры и живописи в творчестве Ивана Горшкова. Примеры.
4. Новые материалы и техники в творчестве группы «Север-7».
5. Практики самоорганизации и художественная жизнь России 2010-х гг.

7.2. Примеры тестовых заданий (В)

1.Выберите правильный вариант ответа. Какому скульптору XX века принадлежит авторство композиции «Бесконечная колонна»:

а. К. Бранкузи
б. Дж. Эпстайн
в. Г. Мур
г. А. Архипенко

2.Выберите три правильных варианта ответа. Какие из перечисленных произведений созданы П. Пикассо.

а. «Девочка на шаре»
в. «Резня в Корее»
в. «Свет, покой и нега»
г. «Герника»
д. «Фея электричества»

3.Выберите три правильных варианта ответа. Кто из названных ниже живописцев входит в нью-йоркскую «школу мусорных ведер»:

а. Э. Хоппер
б. У. Глакенс
в. Р. Хенри
г. Э. Уайет

4.Выберите правильный вариант ответа. Кто из перечисленных авторов представлял искусство сюрреализма в Британии

а. Г. Мур
б. Д. Эпстайн
в. С. Спенсер
г. Д.С. Сарджент

4. Выберите два правильных варианты ответа. Кто из названных ниже художников относится к беспредметному искусству

а. Ф. Купка
б. Л. Коринт
в. М. де Вламинк
г. П. Мондриан

5. **Выберите три правильных варианта ответа. Кто из упомянутых ниже живописцев входил в мюнхенское художественное объединение «Синий всадник»:**

а. В. Кандинский
б. А. Явленский
в. Ф. Марк
г. М. Либерман

6. **Назовите имя наиболее авторитетного американского художественного критика эпохи, впервые сформулировавшего оппозицию «авангард — китч» в 1939 году**_____Правильный ответ: Клемент Гринберг

7. **Выберите правильный вариант ответа. Какое направление представлено в творчестве участников немецкой группы «Мост»**

а. кубизм
б. экспрессионизм
в. бидермейер
г. ар-деко

8. **Выберите правильный вариант ответа. Какой из ниже перечисленных мастеров получил признание в качестве основателя беспредметного искусства и родоначальника лирической абстракции:**

а. П. Мондриан
б. Ф. Клайн
в. В. Кандинский
г. Ф. Купка

9. **Кто из представителей «Молодых Британских художников» использовал оргинальные оттиски Ф. Гойи для создания собственных произведений.**

а. Д. Херст
б. Т. Эмин
в. Джейк и Динос Чепмены
г. Д. Сэвилл

7.3. Примеры контрольных вопросов

1. Когда состоялась международная ярмарка дадаизма_____
   Правильный ответ: 5 июня 1920 года

2. Какая работа Марселя Дюшана, представленная на выставке «Общества независимых художников» в нью-йоркском Гранд Сентрал Палас, была подписана и напечатана в каталоге под псевдонимом «Доктор Р. Матт»:_____ Правильный ответ: «Фонтан»

3. Последовательно назовите и датируйте каждую фазу стилевого развития кубизма_____ Правильный ответ: протокубизм (сезаннистский кубизм) 1904-1910 г., аналитический кубизм 1911-1912 г. , синтетический кубизм 1913-1914 г.
4. Когда и где открылась выставка «Дегенеративное искусство»:_____ Правильный ответ: 19 июля 1937 в здании галереи в парке Хофгартен в Мюнхене

5. Кому принадлежит авторство коллажа 1956 года «Что делает сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?»_____Правильный ответ: Ричард Гамильтон

6. В какой технике преимущественно работал Дж. Хартфилд при создании плакатов_____ Правильный ответ: коллаж

7. Назовите серию И.Кляйна, создававшуюся в перформативном режиме с 1958 по 1961 год путем нанесения на холст цветных отпечатков с тел предварительно окрашенных ассистенток:

_____ Правильный ответ «Антропометрии»

8. Выберите два верных варианта ответа. Какие американские художники принадлежат направлению неодадаизма:

а. В. Де Кунинг
б. Р. Дибенкорн
в. Р. Раушенберг
г. Д. Джонс

9. Выберите верный вариант ответа. Какое художественное направление представляет Д.Поллок:

а. Гиперреализм
б. Поп-арт
в. Концептуальное искусство
г. Абстрактный экспрессионизм

10. Выберите три верных варианта ответа. Кто из перечисленных художников принадлежит направлению фотореализма:

а. Ч.Клоуз
б. Ф.Гастон
в. Р. Эстес

1. Использование рейтинговой системы оценки знаний.

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Синтез искусств» 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 отекущем 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 25 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 25 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
рубежная аттестация – от 0 до 30 баллов.

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-15	16-18	19	20-21	22-23	24	25	26-27	28	29-**30**

Итого оценка обучающихся по БРА:

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

При изучении указанной дисциплины «Основы духовно-нравственной культуры» в 6 семестры предусмотрена рубежная аттестация, самостоятельная работа, зачеты. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов, рейтинговая система оценки знаний представлена в таблице.

Оценочные средства	**Min, баллов**	**Max, баллов**
Рубежная аттестация	15	30
Контрольные вопросы	21	40
Реферат	15	30
Итого 10 семестр (зачет):	**51**	**100**

8.1. Основная литература

1. Аронов В.Р. Концепции современного дизайна 1990 - 2010/ РАХНИ, НИИ теории и истории изобразительного искусства. - М. 2011
2. Предмет архитектуры: Искусство без границ : сборник / сост. И.Н. Слюнькова. — Москва : Прогресс-Традиция, 2011. — 528 с. — ISBN 978-5-89826-383-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77208 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М.,1973

4..Теория искусства, традиционная культура и творческий процесс : материалы конференции / под ред. А.Н. Лаврентьева. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2015. — 371 с. — ISBN 978-5-87627-102-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99265 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.2. Дополнительная литература

5.Аввакумов, Ю. Примеры.Экспозиция искусства или искусство экспозиции / Москва, издательская программа музея «Гараж», 2025, 328 с.
6.Евангулова, О.С. Московская архитектура и ее создатели (первая половина XVIII века) / О.С. Евангулова. — Москва : Прогресс-Традиция, 2014. — 432 с. — ISBN 978-5-89826-428- — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77238 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Гройс, Б., Кабаков, И., Диалоги (1990—1994). Ad Marginem: Москва, 1999
8. Гройс, Б.,«Комментарии к искусству». Издательство «Художественный журнал», 2003
9.Ибелингс, Х. Европейская архитектура после 1890 года / Х. Ибелингс ; пер. с англ. А. Георгиева. — Москва : Прогресс-Традиция, 2014. — 224 с. — ISBN 978-5-89826-419-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77230 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10.Казусь, И.А. Советская архитектура 1920-х годов: организация проектирования / И.А. Казусь. — Москва : Прогресс-Традиция, 2009. — 464 с. — ISBN 5-89826-291-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77143 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
11. Г.К. Кошелев, К.Н. Гаврилин. Чжан Липин, мастер свободной кисти // Научно-аналитический журнал Дом Бурганова. Пространство культуры 2.2025 С. 27-37
12. Adams L., A History of Western Art, McGraw-Hill, v 2010
13. Klotz, H. The History of Postmodern Architecture, Cambridge,1988.
12. Harrison, S. Pop Art and the Origins of Post-Modernism. Cambridge University Press, 2001.
13. Meyer R. What Was Contemporary Art? Cambridge: MIT Press, 2013

8.3.Перечень информационных справочных систем

Указывается перечень информационных справочных систем
Объединенный электронный каталог музеев РФ: https://goskatalog.ru/portal/#/
Всероссийский музей декоративного искусства: https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
Электронная коллекция Государственного Русского музея: https://rusmuseumvrm.ru/collections/index.php
Электронный каталог музейных предметов ГИМ: https://shm.ru/kollektsii-i-muzeynyy-kompleks/elektronnyy-katalog/
Государственный Эрмитаж, коллекции онлайн:

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/collections/master/e_catalog/?lng=ru
Электронные библиотеки:
Единый электронный каталог РГБ: http://olden.rsl.ru/ru/s97/s339/d1298/d12984106
Единый электронный каталог ГПИБ: https://unis.shpl.ru/
Единый электронный каталог РНБ: https://primo.nlr.ru/primo-xplore/search?vid=07NLR_VU1
Электронная библиотека Лань: https://e.lanbook.com/
Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp?

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий *Таблица*

8.4.Локальные 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

9. 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 разработаны согласно положению о Фондах оценочных средств и оформлены отдельным документом.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия.
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестаций укомплектованы учебной мебелью и оснащены презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГХПУ им. С.Г. Строганова

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
_____Слепухин В.В.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.04 «Иностранный язык в искусствознании»

Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»

Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения заочная

Институт, факультет «Искусство реставрации»

Кафедра-разработчик рабочей программы: «Истории искусства и гуманитарных наук»

Курс 1,2

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	8	0,22
Практические занятия	18,0	0,5
Семинарские/Лабораторные занятия	-	-
КСР	17	0,47
Самостоятельная работа	300,0	8,33
Форма аттестации Экзамен (1курс) Зачет с оц. (2 курс зимняя сессия) Зачет (2 курс летняя сессия)	17,0	0,47
Всего	360,0	10,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена:

- с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств» N 562 от 15.06.2017 (ред. от 08.02.2021);
- на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

СОСТАВИТЕЛЬ:

доцент кафедры истории искусств и гуманитарных наук С.В. Вострикова

Рабочая программа рассмотрена, одобрена и актуализирована на заседании кафедры Истории искусства и гуманитарных наук, протокол № 9 от 20 мая 2025 г.

Зав. кафедрой, профессор К.Н. Гаврилин

1. *Цели и задачи освоения дисциплины*

1.1. Цель освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины является формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления магистрантами профессиональной и научной деятельности, связанной с использованием иностранного языка.

1.2. Задачи дисциплины:

1) поддержание и совершенствование ранее приобретенных навыков умений иноязычного общения для использования их в профессиональной и научной сферах;

2) развитие умений и навыков профессионального и научного иноязычного общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо);

3) изучение форм профессиональных и научных контактов, этики делового общения;

4) формирование профессионально ориентированной переводческой компетенции в области перевода в устной и письменной форме в соответствии с нормами родного языка;

5) расширение словарного запаса, необходимого для осуществления профессиональной и научной деятельности с использованием иностранного языка;

6) реализация приобретенных знаний и умений иноязычного общения в поиске, отборе и обработке материала на иностранном языке для написания реферата, резюме, аннотации, научной работы (статьи) и устного представления исследования.

1.3.Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает практические занятия, лекции и самостоятельную работу с применением комплексного подхода к использованию различных форм, методов и средств активного обучения в органическом сочетании с традиционными методами. Самостоятельная работа магистра – форма работы, на которую отводится большая часть времени при заочной форме изучения дисциплины (8,33 зачетных единиц из 10). Она включает внеаудиторное индивидуальное чтение, составление диалогических и монологических высказываний, реферирование / аннотирование профессиональных текстов, поиск и обзор необходимой информации в Интернет-ресурсах, составление краткого сообщения по найденному материалу, лексико-грамматические тестирования, работу с аудио и видео материалом, а также различные индивидуальные задания, связанные с участием в научной работе. Формы аттестации по итогам летней сессии 1 курса - экзамен, зимней сессии 2 курса – зачет с оценкой; по итогам летней сессии 2 курса – зачет. Для проведения аттестаций по дисциплине создан фонд оценочных средств. Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий оценивание выполнения студентами самостоятельной работы, участия в практических занятиях в периоды сессий, посещаемость и выполнение итоговых аттестационных заданий.

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.О.04 «Иностранный язык в искусствознании» входит в обязательную часть, формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана и изучается на 1 и 2 курсах. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с дисциплинами, связанными с будущей специальностью. Модуль бакалавриата дисциплины «Иностранный язык» является предшествующим. Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины, могут быть использованы в научно-исследовательской работе, выполнении выпускных квалификационных работ по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств», осуществлении дальнейшей профессиональной деятельности.

3. *Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины*

Код компе-тенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК- 4	УК-4 - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Способы современных коммуникаций, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
		УК-4.2. Умеет применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического взаимодействия;
		УК-4.3. Владеет навыками использования различных средств коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия.
Код компе-тенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ОПК- 3	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.

4. *Структура и содержание дисциплины*

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 ЗЕ /360 часов.

Курс	Содержание работы/ Разделы	Виды и формы работы (в часах)			Всего часов	Оценочные средства
		Контактная работа		Самостоятельная работа		
		Лекции	Практические работы			
1	РАЗДЕЛ I Установочная лекция. Степень магистра. Магистерская диссертация.	2	1	30	33	практические задания (А1)
1	РАЗДЕЛ II Обучение за границей.		2	30	32	практические задания (А1)
1	РАЗДЕЛ III История искусства и успешная карьера.		2	30	32	практические задания (А1)
	Промежуточная аттестация (экзамен)				9	Экзаменационные задания (С)
2	РАЗДЕЛ IV Изобразительное и прикладное искусство.		2	30	34	практические задания (А2)
2	РАЗДЕЛ V Анализ произведений искусства	2	2	30	32	практические задания (А2)
2	РАЗДЕЛ VI Известные искусствоведы	2	2	30	34	практические задания (А2), тестирование (В1)
	Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)				4	
2	РАЗДЕЛ VII Музееведение	2	2	30	32	практические задания (А3)
2	РАЗДЕЛ VIII Архитектура		1	30	33	практические задания (А3)
2	РАЗДЕЛ IX Авторское право		2	30	32	практические задания (А3)

2	РАЗДЕЛ X Участие в конференции		2	30	32	практические задания (А3), тестирование (В2)
	Итоговая аттестация (зачет)				4	
	ИТОГО	**360**				

5. *Содержание лекционных занятий*

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекций	Формируемые компетенции
1	Introduction Установочная лекция Master's Degree in a Global Education	2	Ознакомление с содержанием и тематикой курса, формами работы, источниковой базой, формами контроля и пр.	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
1	РАЗДЕЛ V Анализ произведений искусства	2	Art Work Analysis	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
2	РАЗДЕЛ VI Известные искусствоведы	2	World Famous Art Historians Art History-Related Careers	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
3	РАЗДЕЛ VII Музееведение	2	Museology	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
	ИТОГО	**8**		

6. *Содержание практических занятий*

№	Раздел дисциплины	Часы	Тема практической работы	Формируемые

п/п				компетенции
1	Master's Degree. Master's Thesis	1	Подготовленные и неподготовленные устные выступления по темам раздела: «Master's Degree. Master's Thesis" (монологи/ диалоги/пересказы/ сообщения/ доклады/презентации) Обсуждение письменных заданий	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
2	Studying Abroad	2	Подготовленные и неподготовленные устные выступления по темам раздела: "Studying Abroad" (монологи/ диалоги/пересказы/ сообщения/ доклады/презентации) Обсуждение письменных заданий	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
3	The History of Art and a Successful Career	2	Подготовленные и неподготовленные устные выступления по темам раздела: "The History of Art and a Successful Career" (монологи/ диалоги/ пересказы, / сообщения/ доклады/презентации) Обсуждение письменных заданий	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
4	Fine and Applied Arts	2	Подготовленные и неподготовленные устные выступления по темам раздела: "Fine and Applied Arts" (монологи/ диалоги/пересказы, / сообщения/ доклады/презентации) Обсуждение письменных заданий	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
5	Art Work Analysis	2	Подготовленные и неподготовленные устные выступления по темам раздела: "Art Work Analysis". (монологи/ диалоги/пересказы, / сообщения/ доклады/презентации) Обсуждение письменных заданий	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
6	Famous Art Historians	2	Подготовленные и неподготовленные устные выступления по темам раздела: "Famous Art Historians" (монологи/ диалоги/пересказы, / сообщения/	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3

			доклады/презентации) Обсуждение письменных заданий	
7	Museology	2	Подготовленные и неподготовленные устные выступления по темам раздела: “Museology” (монологи/ диалоги/пересказы, / сообщения/ доклады/презентации) Обсуждение письменных заданий	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
8	Architecture	1	Подготовленные и неподготовленные устные выступления по темам раздела “Architecture” (монологи/ диалоги/пересказы, / сообщения/ доклады/презентации) Обсуждение письменных заданий	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
9	Copyright	2	Подготовленные и неподготовленные устные выступления по темам раздела “Copyright”. (монологи/ диалоги/пересказы, / сообщения/ доклады/презентации) Обсуждение письменных заданий	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
10	Participating in a Conference	2	Подготовленные и неподготовленные устные выступления по темам раздела “Participating in a Conference” (монологи/ диалоги/пересказы, / сообщения/ доклады/презентации) Обсуждение письменных заданий	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
	Итого	**18**		

7.Самостоятельная работа

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**

Степень магистра. Магистерская диссертация.	30	Внеаудиторное индивидуальное чтение, составление диалогических / монологических высказываний, поиск и обзор необходимой информации в Интернет-ресурсах, составление краткого сообщения по найденному материалу, подготовка к ролевой игре, промежуточному тестированию, работа с аудио и видео материалом.	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
Обучение за границей.	30	Внеаудиторное индивидуальное чтение, составление диалогических / монологических высказываний, поиск и обзор необходимой информации в Интернет-ресурсах, составление краткого сообщения по найденному материалу, подготовка к ролевой игре, промежуточному тестированию, работа с аудио и видео материалом.	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
История искусства и успешная карьера.	30	Внеаудиторное индивидуальное чтение, составление диалогических / монологических высказываний, поиск и обзор необходимой информации в Интернет-ресурсах, составление краткого сообщения по найденному материалу, подготовка к ролевой игре, промежуточному тестированию, работа с аудио и видео материалом.	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
Изобразительное и прикладное искусство.	30	Внеаудиторное индивидуальное чтение, составление диалогических / монологических высказываний, поиск и обзор необходимой информации в Интернет-ресурсах, составление краткого сообщения по найденному материалу, подготовка к ролевой игре, промежуточному тестированию, работа с аудио и видео материалом.	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
Анализ произведений искусства	30	Внеаудиторное индивидуальное чтение, составление диалогических / монологических высказываний, поиск и обзор необходимой информации в Интернет-ресурсах, составление краткого сообщения по найденному материалу, подготовка к ролевой игре, промежуточному тестированию, работа с аудио и видео материалом.	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
Известные искусствоведы	30	Внеаудиторное индивидуальное чтение, составление диалогических /	УК-4.1, УК-4.2,

		монологических высказываний, поиск и обзор необходимой информации в Интернет-ресурсах, составление краткого сообщения по найденному материалу, подготовка к ролевой игре, промежуточному тестированию, работа с аудио и видео материалом. Перевод части книги/статьи. Подготовка пересказа содержания части книги/статьи на английском языке.	УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
Музееведение	30	Внеаудиторное индивидуальное чтение, составление диалогических / монологических высказываний, поиск и обзор необходимой информации в Интернет-ресурсах, составление краткого сообщения по найденному материалу, подготовка к ролевой игре, итоговому тестированию, работа с аудио и видео материалом.	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
Архитектура	30	Внеаудиторное индивидуальное чтение, составление диалогических / монологических высказываний, поиск и обзор необходимой информации в Интернет-ресурсах, составление краткого сообщения по найденному материалу, подготовка к ролевой игре, итоговому тестированию, работа с аудио и видео материалом.	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
Авторское право	30	Внеаудиторное индивидуальное чтение, составление диалогических / монологических высказываний, поиск и обзор необходимой информации в Интернет-ресурсах, составление краткого сообщения по найденному материалу, подготовка к ролевой игре, итоговому тестированию, работа с аудио и видео материалом.	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
Участие в конференции	30	Внеаудиторное индивидуальное чтение, составление диалогических / монологических высказываний, поиск и обзор необходимой информации в Интернет-ресурсах, составление краткого сообщения по найденному материалу, подготовка к ролевой игре, итоговому тестированию, работа с аудио и видео материалом.	УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3
ИТОГО	**300**		

7.1. «Практические задания (А)»

Доклады, презентации, а также другие виды практических заданий (аудирование, перевод, пересказ, диалог, ролевая игра, выполнение упражнений) обозначены в программе как «Практические задания (А)» и, в зависимости от курса/сессии, пронумерованы:
1 курс: (А1), 2 курс (зимняя сессия): (А2), 2 курс (летняя сессия): (А3).

Примерные темы докладов /сообщений/презентаций

Раздел I "Master's Degree in Russia" (доклад)
Раздел III “Art History in the XXI Century” *(презентация)*
Раздел VI “Famous British/European/Soviet Art Historians” (презентация)
Раздел VII “The Most Influential Museums in the World” (сообщение)

7.2. «Тестирование (В)»

Дисциплина «Иностранный язык в искусствознании» - практическая. Так как основная функция языка – коммуникативная, тестовые задания, наряду с остальными разноплановыми видами заданий, являются частью ФОС, используются при проведении промежуточной аттестации на 2 курсе (зимняя сессия) и итоговой аттестации на 2 курсе (летняя сессия) и обозначены в программе как «Тестирование В1» и «Тестирование В2».

Примеры тестовых заданий

Тестовое задание с выбором одного правильного ответа.
Выберите единственно правильный вариант ответа.

1. The best Russian specialists took part_____ the restoration of the unique vases from Tsarskoye Selo.

a) on
b) **in**
c) for

2. _____ typifies in his art the Surrealist movement at its height in the 1930s.

a) **Salvador Dali**
b) Paul Gauguin
c) Henri Matisse

7.3. «Экзамен (С)»

В рамках дисциплины данная форма контроля предусмотрена на 1 курсе. Экзамен (С) включает выполнение трех заданий.

1.Выполнение перевода части текста книги/статьи по теме магистерской диссертации (от 0 до 5 баллов).

2.Передача содержания части текста книги/статьи по теме магистерской диссертации на английском языке

3. Ответы на 5 вопросов (развернутые) по содержанию части текста книги/статьи по теме магистерской диссертации (от 0 до 5 баллов).

8.Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности обучающихся в рамках дисциплины используется балльно - рейтинговая система (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**		
	Неудовлетворительно	Удовлетворительно			Хорошо			Отлично		
Компетенции		**УК - 4.1 ОПК -3.1**			**УК-4.2 ОПК - 3.2**			**УК-4.3 ОПК - 3.3**		
Уровни оценки достижений студента (оценка)	Низкий уровень (компоненты не освоены)***	Средний уровень (пороговый)			Повышенный			Высокий**		
Критерии для определения уровня достижений	Не соответствует требованиям*, существенные ошибки требующие исправления	Не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания			Соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения			Соответствует требованиям*, замечаний нет		

Если результата НЕТ (не выполнено или отсутствует) – баллы не выставляются.

Итого оценка обучающихся по БРА:

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

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

При изучении дисциплины «Иностранный язык в искусствознании» в качестве основных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1. Вострикова С.В., Гаврилин К.Н. Great Britain and Ireland in the Eyes of an Artist: учебное пособие/ С.В. Вострикова, К.Н. Гаврилин. — М.: РГХПУ им. С.Г. Строганова, 2025. — 172с. —ISBN 978-5-87627-291-1.

2. Гарагуля С.И. Английский язык для делового общения = Learning Business Communication in English: учебное пособие / С.И. Гарагуля.- Ростов н/Д: Феникс, 2013.-268с.:ил.- (Высшее образование).

3. Миньяр-Белоручева, А.П. Английский язык для искусствоведов. Очерки всеобщей истории искусств : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам магистратуры по направлению подготовки «История искусств» / А. П. Миньяр-Белоручева. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — 228 с. ISBN 978-5-4499-1771-3

https://obninskartcolledge.ru/upload/iblock/9ba/rmb62by8atq7f2fy73s1df9ytykcqt7d.pdf

9.2 Дополнительная литература

В качестве дополнительных источников информации, рекомендуется использовать следующую литературу:

1.Азаров, А.А. Англо-русский энциклопедический словарь искусств и художественных ремёсел: словарь: в 2 томах / А.А. Азаров. — Москва: ФЛИНТА, [б. г.]. — Том 1 — 2014. — 648 с. — ISBN 978-5-89349-971-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/51950

2.Азаров, А.А. Англо-русский энциклопедический словарь искусств и художественных ремёсел: словарь: в 2 томах / А.А. Азаров. — Москва: ФЛИНТА, [б. г.]. — Том 2 — 2014. — 656 с. — ISBN 978-5-89349-972-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/51951

3.Азаров, А.А. Большой англо-русский словарь религиозной лексики: словарь / А.А. Азаров. — Москва: ФЛИНТА, 2014. — 808 с. — ISBN 978-5-89349-606-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/51800

4.Азаров, А.А. Русско-английский энциклопедический словарь искусств и художественных ремёсел: словарь: в 2 томах / А.А. Азаров. — Москва: ФЛИНТА, [б. г.]. — Том 1 — 2014. — 816 с. — ISBN 978-5-89349-818-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/51952

5.Азаров, А.А. Русско-английский энциклопедический словарь искусств и художественных ремёсел: словарь: в 2 томах / А.А. Азаров. — Москва: ФЛИНТА, [б. г.]. — Том 2 — 2014. — 800 с. — ISBN 978-5-89349-819-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/51799

6. Бурова З. И. Высшее образование. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей вузов / З. И. Бурова. — 3.изд., перераб. — Москва : Айрис-пресс, 2002. — 562 с.: табл.. — (Высшее образование).
https://jasulib.org.kg/wp-content/uploads/2022/06/11.-Бурова-З.И.-Учебник-английского-языка-для-гуманитарных-специаль-ностей-вузов.pdf

7. Вострикова, С. В. Graphic Design Lexicon. Англо-русский и русско-английский словарь по теме: «Графический дизайн» : словарь / С. В. Вострикова. — Москва : РГХПУ им. Строганова, 2012. — 49 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/73833
https://reader.lanbook.com/book/73833#13

8.Вострикова С.В. –The Museums of Great Britain: учебное пособие/ С.В. Вострикова. — М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2010.
https://studfile.net/preview/13108296/

9.Гуревич, В.В. Практическая грамматика английского языка. Упражнения и комментарии: учебное пособие / В.В. Гуревич. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 292 с. — ISBN 978-5-89349-464-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100010

https://studfile.net/preview/5915601/

10. Давидсон, Е. А. Практическая грамматика английского языка. Формы глагола : учебное пособие / Е. А. Давидсон. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 123 с. — ISBN 978-5-7782-4044-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/152387

https://reader.lanbook.com/book/152387

11. Миньяр-Белоручева, А.П. Учимся писать по-английски: Письменная научная речь: учебное пособие / А.П. Миньяр-Белоручева, Л.В. Шейнина. — Москва: ФЛИНТА, 2017. — 128 с. — ISBN 978-5-9765-0903-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100059

12. Попсуенко Т.А. Styles and Movements in Visual Arts [Текст] : [учебно-методическое пособие на английском языке для студентов] / Т. А. Попсуенко. - Москва : Московская гос. художественно- пром. акад. им. С. Г. Строганова, 2012. - 87 с.; 24 см. - (Строгановская школа).; ISBN 978-5-87627-068-9

9.3 Электронные источники информации

9.3.1. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru

Программная система для организации видео-конференц-связи Webinar.ru

Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет «Yandex» Лаборатория Касперского

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/
	Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. https://www.biblio-online.ru/ (Логин и пароль можно получить в библиотеке РГХПУ им С.Г. Строганова)

Порталы, каталоги, поисковые системы

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Информация о персоналиях и поиск изображений

http://www.museum.com/ – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/art Оксфордский словарь (тема «Искусство»)

https://www.multitran.com/ Мультитран: онлайн - словарь

10. Оценочные средства для проведения контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Оценочные средства для проведения контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся разработаны как составная часть рабочей программы для определения

1) соответствия фактически достигнутых каждым обучающимся результатов изучения дисциплины, запланированных в формате дескрипторов «знать, уметь, владеть» (п.3) и получения интегрированной оценки по дисциплине;
2) уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины;

и оформлены отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

При проведении занятий в дистанционной форме используется платформа Яндекс Телемост, компьютеры.

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

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.05 «Основы правового регулирования деятельности в сфере культуры»
Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность» Квалификация выпускника магистр
Форма обучения заочная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы История искусства и гуманитарные науки
Курс 2
Семестр 3

	Очная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,1
Практические занятия	4	0,1
Контролируемая самостоятельная работа	9	0,3
Самостоятельная работа	51	1,4
Форма аттестации зачет с оценкой.: 3 сем	4	0,1
Всего	72	2,0

Москва 2025

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №562 от 15.06.2017 г. по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств». По программе подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность на основании учебного плана набора обучающихся 2025/ 2026 учебного года.

Разработчик программы:

Доцент,
кандидат юридических наук _____ К.В. Марков

Рабочая программа рассмотрена, одобрена и актуализирована на заседании кафедры Истории искусства и гуманитарных наук, протокол № 9 от 20 мая 2025 г. № 10

Зав. кафедрой, профессор _____ К.Н. Гаврилин

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих магистров представления о правовых основах регулирования деятельности в сфере культуры, в том числе сохранения и защиты культурных ценностей, деятельности музеев, творческой деятельности, предпринимательской деятельности.

Изучение дисциплины «Основы правового регулирования деятельности в сфере культуры» способствует пониманию принципов государственной культурной политики, правовых норм государственной поддержки культуры и правовых норм, регулирующих предпринимательскую деятельность в сфере культуры.

Задачи дисциплины:

Дисциплина «Основы правового регулирования деятельности в сфере культуры» в магистратуре изучается как прикладная дисциплина. Изучение правовых основ деятельности в сфере культуры связана с необходимостью практического применения таких знаний в будущей профессиональной деятельности магистров. Данная связь нашла отражение, как в структуре программы, так и подборе учебного материала. Учебный материал соответствует тематике основных и специальных курсов программы подготовки магистров. Это призвано обеспечить большую эффективность формирования и развития основных компетенций выпускника магистерской программы в рамках всех основных и специальных дисциплин. В этой связи к задачам программы относятся:

1. ознакомление будущих магистров с положения основных законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере культуры;
2. выработка навыков практического применения полученных правовых знаний в своей профессиональной деятельности;
3. формирование осознанного отношения в рамках правового поля к оценке результатов деятельности в сфере культуры;
4. формирование на основе полученных правовых знаний системного комплексного подхода к изучению особенностей музейной деятельности, сохранения и защиты культурных ценностей, ввоза и вывоза культурных ценностей, творческой деятельности, выставочной деятельности.

2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) и реализуется в 3 семестре.

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе ранее освоенных дисциплин:

а) «Коммерческое использование интеллектуальной собственности» и необходима для успешного усвоения последующей дисциплины:

«Музейное и галерейное дело». Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции	Содержание компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	Знает: УК-1.1. Знает методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой, научной, производственной и художественной жизни
		Умеет: УК-1.2. Умеет вырабатывать стратегию действий при решении конкретных научно-исследовательских и проектных задач
		Владеет УК-1.3. Владеет методами критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой, научной, производственной и художественной жизни, навыками выбора стратегии действий
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	Знает: ОПК-1.1. Современные методы организации выставок, конкурсов, фестивалей, презентаций, инсталляций
		Умеет: ОПК-1.2. Осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой, художественно-критической литературы.
		Владеет: ОПК-1.3. Способами организации и проведения выставок, конкурсов, фестивалей, презентаций, инсталляций навыком разработки концептуальных, экспериментальных и инновационных идей

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)				Оценочные средства для проведения текущего контроля промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	СРС	КСР	
1	Раздел 1 Становление и развитие законодательства о культуре. Понятие, сущность и классификация прав и свобод человека в сфере культуры.	3	2	1	6	1	Тестирование В
2	Раздел 2 Основы законодательства Российской Федерации о культуре	3	2	1	6	1	Тестирование В
3	Раздел 3 Культурные ценности. Ввоз, вывоз и реституция культурных ценностей.	3	-	1	6	1	Тестирование В
4	Раздел 4 Правовые основы сохранения и развития культурного наследия народов Российской Федерации.	3	-	1	6	1	Индивидуальное задание А
5	Раздел 5 Основы музейного права. Взаимодействие религиозных организаций с музеями и органами охраны памятников истории и культуры.	3	-	-	6	1	
6	Раздел 6 Законодательное обеспечение развития кинематографии в России.	3	-	-	6	1	Индивидуальное задание А
7	Раздел 7 Правовое обеспечение развития народных художественных промыслов.	3	-	-	5	1	Индивидуальное задание А
8	Раздел 8 Правовые основы охраны авторских и смежных прав	3	-	-	5	1	Индивидуальное задание А
9	Раздел 9 Правовое обеспечение профессиональной творческой деятельности.	3	-	-	5	1	Индивидуальное задание А
	Вид итогового контроля (зачет с оценкой)	3	-	-	-	4	Устный опрос
	Итого		**4**	**4**	**51**	**9**	

5. Содержание лекционных занятий по темам

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Раздел 1 Становление и развитие законодательства о культуре. Понятие, сущность и классификация прав и свобод человека в сфере культуры.	2	Тема 1. Становление и развитие законодательства о культуре. Понятие, сущность и классификация прав и свобод человека в сфере культуры. Становление и развитие законодательства о культуре.	Сущность и виды социально-экономических и культурных прав и свобод человека. Конституция Российской Федерации о праве на свободу во всех сферах творческой деятельности и участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям. Основы государственной культурной политики Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики" - документ, ознаменовавший собой начало нового исторического этапа во внутренней политике нашего государства, когда культура возводится в ранг ее приоритетов. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р).	УК-1; ОПК-1
2	Раздел 2 Основы законодательства Российской Федерации о культуре	2	Тема 2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре	Закон РФ от 09.07.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". Права и свободы народов и иных этнических общностей в области культуры. Национальное и культурное наследие народов РФ. Положение творческих работников. Обязанности государства в области культуры. Разделение компетенций в области культуры между федеральными органами, субъектами РФ и органами местного самоуправления. Экономическое регулирование в области культуры. Культурное общение РФ с зарубежными странами. Система органов исполнительной власти в области культур. Полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области культуры. Ответственность за нарушение законодательства о культуре.	УК-1; ОПК-1

Образовательные технологии - открытые лекции и дискуссии, презентации

6. Содержание практических занятий

Цель проведения практических занятий –применение на практике основ правоведения, а также выработка у обучающийся определенных навыков проведения исследований.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Раздел 1 Становление и развитие законодательства о культуре. Понятие, сущность и классификация прав и свобод человека в сфере культуры.	1	Становление и развитие законодательства о культуре. Понятие, сущность и классификация прав и свобод человека в сфере культуры.	УК-1; ОПК-1
2	Раздел 2 Основы законодательства Российской Федерации о культуре	1	Основы законодательства Российской Федерации о культуре	УК-1; ОПК-1
3	Раздел 3 Культурные ценности. Ввоз, вывоз и реституция культурных ценностей.	1	Культурные ценности. Ввоз, вывоз и реституция культурных ценностей.	УК-1; ОПК-1
4	Раздел 4 Правовые основы сохранения и развития культурного наследия народов Российской Федерации.	1	Правовые основы сохранения и развития культурного наследия народов Российской Федерации.	УК-1; ОПК-1
	Итого:	4		

7. Самостоятельная работа

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для подготовки к различным контрольным мероприятиям.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Р.1.Тема 1 Становление и развитие законодательства о культуре. Понятие, сущность и классификация прав и свобод человека в сфере культуры. Становление и развитие законодательства о культуре.	12	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к тестированию В Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-1; ОПК-1
Р.2.Тема 2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре			

Р.3.Тема 3. Понятие «культурные ценности» в международных правовых актах и законодательстве Российской Федерации.	24	Изучение рекомендованной литературы, Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) ведение конспекта лекций	УК-1; ОПК-1
Р.4.Тема 4. Государственная политика в сфере охраны памятников истории и культуры.			
Р.5.Тема 5. Основы музейного права. Взаимодействие религиозных организаций с музеями и органами охраны памятников истории и культуры.			
Р.6.Тема 6. Роль кино в государственной культурной политике России.			
Р.7.Тема 7. Правовое обеспечение развития народных художественных промыслов.	15	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) (Изучение рекомендованной литературы, проработка и повторение лекционного материала) Подготовка к тестированию С	УК-1; ОПК-1
Р.8. Тема 8. Становление и развитие авторского права в России: история становления и развития норм об авторских правоотношениях, издательский договор в дореволюционном праве России. Дальнейшее развитие норм об авторских правовых отношениях.			
Р.9. Тема 9. Социальное обеспечение творческих работников.			
Итого:	**51**		

7.1. Контролируемая самостоятельная работа

№ п/п	Темы для контролируемой самостоятельной работы	Часы	Форма КСР	Формируемые компетенции
1.	Р.1.Тема 1 Становление и развитие законодательства о культуре. Понятие, сущность и классификация прав и свобод человека в сфере культуры. Становление и развитие законодательства о культуре.	**1**	Изучение рекомендованной литературы, подготовка индивидуального задания А	УК-1; ОПК-1
2.	Р.2.Тема 2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре	**1**	Изучение рекомендованной литературы, подготовка индивидуального задания А	УК-1; ОПК-1
3.	Р.3.Тема 3. Понятие «культурные ценности» в международных правовых актах и законодательстве Российской Федерации.	**1**	Изучение рекомендованной литературы, подготовка индивидуального задания А	УК-1; ОПК-1
4.	Р.4.Тема 4. Государственная политика в сфере охраны памятников истории и культуры.		Изучение рекомендованной литературы, подготовка индивидуального задания А	УК-1; ОПК-1

5.	Р.5.Тема 5. Основы музейного права. Взаимодействие религиозных организаций с музеями и органами охраны памятников истории и культуры.	**1**	Изучение рекомендованной литературы, подготовка индивидуального задания А	УК-1; ОПК-1
6.	Р.6.Тема 6. Роль кино в государственной культурной политике России.	**1**	Изучение рекомендованной литературы, подготовка индивидуального задания А	УК-1; ОПК-1
7.	Р.7.Тема 7. Правовое обеспечение развития народных художественных промыслов.	**1**	Изучение рекомендованной литературы, подготовка индивидуального задания А	УК-1; ОПК-1
8.	Р.8. Тема 8. Становление и развитие авторского права в России: история становления и развития норм об авторских правоотношениях, издательский договор в дореволюционном праве России. Дальнейшее развитие норм об авторских правовых отношениях.	**1**	Изучение рекомендованной литературы, подготовка индивидуального задания А	УК-1; ОПК-1
9.	Р.9. Тема 9. Социальное обеспечение творческих работников.	**1**	Изучение рекомендованной литературы, подготовка индивидуального задания А	УК-1; ОПК-1
	Итого:	**9**		

8.1. Примерная тематика тем докладов/презентаций (А)

1. Функции музея в системе социальных отношений
2. Этические принципы в основе принципов музейного права
3. Место и роль музейного права в музейном деле
4. Место принципов музейного права в системе принципов международного права
5. Понятие «культурное наследие» в источниках международного права
6. Музеи как субъекты исключительных прав
7. Административно-правовое регулирование музейной деятельности
8. Актуальные правовые проблемы музейного дела
9. Государственное управление в сфере кинематографии Российской Федерации
10. Право на охрану объектов культурного наследия

8.2. Примеры тестовых заданий (В)

1. На какие два понятия делится культурная политика?
А) Культура;
Б) Политика;
В) политика культуры
Г) Политическая культура.

2. Сколько существует определений культуры на сегодняшний день?
А) Более 3000;
Б) Более 2000;

В) 2000;
Г) Не более 3000.

3. Культурная политика решает задачи:
А) Познания объективных закономерностей развития культурных явлений;
Б) Изучения и формирования принципов и технологий управления культурными процессами;
В) Описания и интерпретации культурных событий;
Г) Анализа семантики культурных объектов.

4. Как называется совокупность элементов культуры, с которыми взаимодействует социальнбый субъект и которые оказывают влияние на его жизнедеятельность, формируют потребности и ценностные ориентации?
А) Социокультурные феномены;
Б) Социокультурные средства;
В) Социокультурный слой;
Г) Социокультурная среда.

5. Закон РФ N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре "был принят в:
А) 1992 г.;
Б) 2012 г.;
В) 1995 г.;
Г) 2000 г.

8.3. Примеры тем курсовых работ

1. Государственная культурная политика.
2. Обязанности государства в области культуры
3. Культурные ценности, культурные ценности, имеющие особое значение.
4. Общественные объединения в сфере культуры.
5. Полномочия федеральных органов государственной власти в области культуры.
6. Административная ответственность за нарушение законодательства о культуре Российской Федерации.
7. Основания возникновения уголовной ответственности за нарушение законодательства о культуре Российской Федерации.
8. Перемещение культурных ценностей через границу Российской Федерации.
9. Экспертиза культурных ценностей.
10. Порядок ввоза культурных ценностей в Российскую Федерацию.
11. Порядок вывоза культурных ценностей из Российской Федерации.
12. Порядок оформления автором вывоза-ввоза собственных работ.
13. Реституция и Компенсаторная реституция.
14. Порядок выявления и возвращения культурных ценностей, незаконно вывезенных с территории Российской Федерации, оккупированной войсками Германии и ее военных союзников в период Второй мировой войны.

8.4. Вопросы для самопроверки (Д)

1. В какой сфере применяется Федеральный закон от 26 мая 1996г. №54-ФЗ о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»?

2. Из чего состоит Музейный фонд Российской Федерации?
3. Какой правовой статус музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации?
4. В чем отличие государственных музеев от негосударственных?
5. Как осуществляется использование в коммерческих целях воспроизведений музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации?
6. Какая существует ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации?
7. Что относится к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации?
8. Какой существует порядок изменения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия?
9. Какой порядок включения объекта культурного наследия в Список всемирного наследия?
10. С какой целью и в каких случаях проводится историко-культурная экспертиза?
11. Какие ограничения (обременения) имущественных прав на объект культурного наследия накладываются требованиями в отношении его использования?
12. На какие категории историко-культурного значения подразделяются объекты культурного наследия?
13. Что такое объект археологического наследия?
14. Что такое достопримечательное место?
15. Какие формы государственной поддержки кинематографии существуют в Российской Федерации?
16. Что такое национальный фильм?
17. Как осуществляется правовое обеспечения проката и показа фильмов в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1996 N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"?

8.5. Примеры контрольных вопросов (С)

1. Какие основные задачи законодательства Российской Федерации о культуре?
2. Что входит в понятие Законодательство Российской Федерации о культуре?
3. В чем сущность и виды социально-экономических и культурных прав и свобод человека?
4. Какие основные направления государственной культурной политики Российской Федерации?
5. В чем состоят обязанности государства в области культуры?
6. В чем состоит содержание права на творчество?
7. В чем состоит содержание права на приобщение к культурным ценностям?
8. В чем состоит протекционизм государства в отношении культур малочисленных этнических общностей?
9. Какие объекты относятся к культурным ценностям?
10. Какие организации, учреждения и предприятия можно создавать в области культуры?
11. Какие общественные объединения можно создавать в сфере культуры?
12. В чем суть разделения компетенций в области культуры между федеральными органами, субъектами РФ и органами местного самоуправления?
13. Что представляет собой система органов исполнительной власти в области культуры?
14. Какими полномочиями обладают федеральные органы государственной власти в области культуры?
15. Какими полномочиями обладают органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области культуры?
16. Какими полномочиями обладают органы местного самоуправления в области культуры?
17. Какие основания возникновения административной ответственности за нарушение

законодательства о культуре Российской Федерации?
18. Какие основания возникновения уголовной ответственности за нарушение законодательства о культуре Российской Федерации?
19. Дайте определение понятиям: культурные ценности; культурные ценности, имеющие особое значение.
20. Дайте определение понятию: коллекция культурных ценностей.
21. Что является основанием отнесения культурных ценностей к антиквариату?
22. Что такое экспертиза культурных ценностей и когда она проводится?
23. Какой порядок ввоза культурных ценностей в Российскую Федерацию?
24. Какой порядок вывоза культурных ценностей из Российской Федерации?
25. Раскройте содержание разрешительного порядка вывоза культурных ценностей из Российской Федерации.
26. Какая существует ответственность за незаконные вывоз и ввоз культурных ценностей?
27. Дайте определение понятиям: реституция и компенсаторная реституция.
28. Раскройте содержание права собственности Российской Федерации на перемещенные культурные ценности
29. Какой порядок выявления и возвращения культурных ценностей, незаконно вывезенные с территории Российской Федерации, оккупированной войсками Германии и ее военных союзников в период Второй мировой войны?
30. Что входит в предметы регулирования Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"?
31. Что относится к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации?
32. Как организуется государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия?
33. Какой существует порядок изменения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия?
34. Какие существуют основания для признания объекта культурного наследия особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации?
35. Какой порядок включения объекта культурного наследия в Список всемирного наследия?
36. С какой целью и в каких случаях проводится историка-культурная экспертиза?
37. Какие мероприятия разрешается проводить для сохранения объектов культурного наследия?
38. Какие ограничения (обременения) имущественных прав на объект культурного наследия накладываются требованиями в отношении его использования?
39. Какие особенности владения, пользования и распоряжения объектом археологического наследия и земельным участком или водным объектом, в пределах которых располагается объект археологического наследия?
40. Какая существует ответственность за нарушение законодательства об объектах культурного наследия?
41. В какой сфере применяется Федеральный закон от 26 мая 1996г. №54-ФЗ о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»?
42. Из чего состоит Музейный фонд Российской Федерации?
43. В чем особенность гражданского оборота музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации?
44. Какой правовой статус музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации?
45. Какой правовой статус музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации?
46. Какие порядок создания музеев определен законодательством Российской Федерации?
47. В чем отличие государственных музеев от негосударственных?

48. Какой порядок публикации музейных предметов и музейных коллекций?
49. Как осуществляется использование в коммерческих целях воспроизведений музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в музеях в Российской Федерации использования изображений?
50. Какая существует ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации?
51. Какие основные понятия Понятие "народные художественные промыслы". Причины их возникновения. Виды и районы народных художественных промыслов.
52. Какие основные понятия используются в Федеральном законе "О народных художественных промыслах" от 06.01.1999 N 7-ФЗ?
53. Какой порядок отнесения производств и изделий к изделиям народных художественных промыслов?
54. Какой правовой статус организации народных художественных промыслов и мастера народных художественных промыслов?
55. Какие формы государственной поддержки кинематографии существуют в Российской Федерации?
55. Как осуществляется правовое обеспечения проката и показа фильмов в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1996 N 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"?

9. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности, обучающихся в рамках дисциплины 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 теоретической дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов (тестирование)

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

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов (индивидуальное задание)

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

Посещение занятий – 20 баллов
(Посещение» - 1 балл за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; минус 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины) плюс 2 балла за активную работу в семестре.

итоговая рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов (устный опрос)

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

Итого оценка обучающихся по БРА:

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

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль, самостоятельная работа, 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
Тестирование В	1	12	20
Реферат (эссе) А	1	18	35
Посещение занятий, ведение конспекта лекций	1	13	20
Тестирование С	1	13	25
Итого 5 семестр- зачет		51	100

10. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

10.1. Основная литература

1. Мельвиль, Е.Х. Правовые и экономические модели деятельности в сфере культуры и творческого предпринимательства : учебное пособие / Е.Х. Мельвиль. — Москва : Дело РАНХиГС, 2011. — 192 с. — ISBN 978-5-7749-0580-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/74932.

2. Марков, К.В. Права авторов произведений искусства: как ими пользоваться и как защищать : научно-методическое пособие / К.В. Марков. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2017. — 128 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100776 .

3. Фетисов, А.В. Теоретические и практические основы социально-культурной политики : учебное пособие / А.В. Фетисов. — Москва : Дело РАНХиГС, 2011. — 152 с. — ISBN 978-5-7749-0578-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/74931.

10.2. Дополнительная литература

Близнец И.А. Авторское право и смежные права : учебник / И.А. Близнеца, К.Б. Леонтьев. — Москва : , 2014. — 416 с. — ISBN 978-5-392-11707-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/54956— Режим доступа: для авториз. пользователей.

Всемирное культурное наследие : учебник / под ред. Н.М. Боголюбовой, В.И. Фокина. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2015. — 368 с. — ISBN 978-5-288-05612-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/78118— Режим доступа: для авториз. пользователей.

Даянова, Э.М. Государственное законодательство о свободе совести и религиозных объединениях : учебное пособие / Э.М. Даянова, М.В. Михайлов. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2016. — 176 с. — ISBN 978-5-906958-05-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99936— Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дубровин, А.А. Декоративно-прикладное искусство и традиционные промыслы : учебное пособие / А.А. Дубровин, Н.К. Соловьев. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 129 с. — ISBN 978-5-87627-076-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73830 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Ершов, В.А. Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации / В.А. Ершов. — Москва : ГроссМедиа, 2010. — 160 с. — ISBN 978-5-4230-0028-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/8904— Режим доступа: для авториз. пользователей.

Кулемзин, А.М. Историко-культурное наследие и общество: теория и методика охраны памятников : учебное пособие / А.М. Кулемзин. — Кемерово : КемГИК, 2018. — 147 с. — ISBN 978-5-8154-0417-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111867— Режим доступа: для авториз. пользователей.

Минкина, Е.В. Музееведение: Электронное учебное пособие : учебное пособие / Е.В. Минкина. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2008. — 106 с. — ISBN 978-5-94047-583-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/63775— Режим доступа: для авториз. пользователей.

Рожкова, М.А. Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности (актуальный обзор многосторонних соглашений): сборник международных договоров : учебное пособие / М.А. Рожкова, Д.В. Афанасьев. — Москва : СТАТУТ, 2017. — 768 с. — ISBN 978-5-8354-1392-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107804.

Рудич, Л.И. Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культуры и искусства : учебное пособие / Л.И. Рудич. — Кемерово : КемГИК, 2013. — 209 с. — ISBN 978-5-8154-0260-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/45967

Шляхтина, Л.М. Основы музейного дела: теория и практика : учеб. пособие / Л.М. Шляхтина. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-2076-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107313— Режим доступа: для авториз. пользователей.

10.3. Нормативные-правовые акты

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. М.: Центризбирком, 2000. 60 с.
Закон РФ "Основы законодательства о культуре" от 9 октября 1992 г. (в ред. Федерального закона от 31 декабря 2005 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. N 46. Ст. 2615; СЗ РФ. 2005. N 30 (ч. 1). Ст. 3104.
Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации
Закон РФ "О ввозе и вывозе культурных ценностей" от 15 апреля 1993 г. (в ред. Федерального закона от 13 марта 2006 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. N 20. Ст. 300; СЗ РФ. 2006. N 12. Ст. 1232.
Федеральный закон "О библиотечном деле" от 29 декабря 1994 г. (в ред. Федерального закона от 13 марта 2006 г.) // СЗ РФ. 1995. N 1. Ст. 2; 2006. N 12. Ст. 1232.
Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" от 22 августа 1996 г. (в ред. Федерального закона от 3 марта 2006 г.) // СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4136; 2006. N 1. Ст. 10.
Федеральный закон "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" от 26 мая 1996 г. (в ред. Федерального закона от 13 марта 2006 г.) // СЗ РФ. 1996. N 22. Ст. 2591; 2006. N 12. Ст. 1232.
Федеральный закон от 30 ноября 2010г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» // СЗ РФ. 2010 г. N 49 ст. 6423.
Федеральный закон "О национально-культурной автономии" от 17 июня 1996 г. (в ред. Федерального закона от 30 ноября 2005 г.) // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2965; 2005. N 49. Ст. 5124.
Федеральный закон "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации" от 15 апреля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. N 16. Ст. 1799.
Федеральный закон "О народных художественных промыслах" от 6 января 1999 г. (в ред. Федерального закона от 5 декабря 2005 г.) // СЗ РФ. 1999. N 2. Ст. 234, 2965; 2005. N 50. Ст. 5248.
Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации" от 22 октября 2004 г. (в ред. Федерального закона от 4 декабря 2006 г.) // Российская газета. 2004. 27 октября; 2006. 8 декабря.
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики".
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р. «Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года».
Уголовный кодекс РФ 1996 г. (в ред. Федерального закона от 5 января 2006 г.) // СЗ РФ. 1998. N 22. Ст. 2332; 1999. N 28. Ст. 3480; 2001. N 53 (часть 1). Ст. 5028; 2002. N 44. Ст. 4298; 2003. N 50. Ст. 4855; 2004. N 30. Ст. 3091; 2005. N 1 (часть 1). Ст. 1; 2006. N 2. Ст. 176.
Гражданский кодекс РФ. Часть первая, вторая и третья. М.: ИНФРА-М, 2006. 420 с.
Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ. 2006. N 52. Ст. 5496.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 3.

9.4 Электронные источники информации

9.5. Перечень информационных справочных систем

− федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
− электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info
− Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com
− Правовая система «Гарант» www.garant.ru
− Правовая система «Консультант плюс» www.consultant.ru
Запись семинаров Маркова К.В. на Rutube Российской академии художеств:
https://rutube.ru/plst/678770/

9.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

− Лекции и тестирование проходят в формате онлайн с использованием платформы Яндекс. телемост для визуального ряда, сопровождающего текст лектора или выведение контрольных вопросов на экран.
− консультации и обсуждения проблемных вопросов проходят по расписанию в формате онлайн на платформе Яндекс. телемост или в ауд. 410,411,412

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Основы правового регулирования деятельности в сфере культуры» дает обучающимся специальные базовые знания, которые необходимы им при освоении профессиональных дисциплин.

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана.

На первой лекции лектор предупреждает обучающихся, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.

Настоящий курс рассчитан на изучение дисциплины обучающимися в условиях занятий преподавателя со всем курсом.

Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньших затратах времени, чем это требуется большинству обучающихся, на самостоятельное изучение материала.

На лекциях излагается теоретический материал курса и разбираются практические ситуации.

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений.

В процессе самостоятельной работы обучающиеся должны:
просматривать основные определения и факты;
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять
самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;

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
2025

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.06 Музейное и галерейное дело
Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»
Квалификация выпускника магистр
Форма обучения заочная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы История искусства и гуманитарные науки

Курс 1,2
Семестр 2,3

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,1
Практические занятия	8	0,2
Семинарские занятия	-	-
Контролируемая самостоятельная работа	8	0,2
Самостоятельная работа	188	5,3
Форма аттестации Зачет с оц.: 2,3 сем	8	0,2
Всего	**216**	**6**

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена:

- с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 562 от 15.06.2017 по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств»;
- на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Преподаватель _____ А.А.Дружинина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, протокол от «20» мая 2025 г. № 9

Зав. кафедрой К.Н. Гаврилин

1.Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

Развитие компетенций у студентов в области музейной и галерейной деятельности, включая теоретические знания и практические навыки, необходимые для управления музейными и галерейными проектами.

Задачи:

- изучение феномена музея как социокультурного организма, а галереи как важного звена современного культурного ландшафта с собственными функциями;
- анализ и практическое освоение различных моделей работы музеев и галерей.;
- овладение современными методами управления музеями и галереями, развитие навыков создания и реализации выставочных проектов;
- понимание современных тенденций в музейной и галерейной деятельности.

Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

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

Форма промежуточной аттестации по итогам второго семестра – зачет с оценкой, \третьего семестра – также зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине накопительная и учитывает результаты текущего контроля (первая и вторая рубежные аттестации - оценка участия студентов в аудиторных) занятиях, посещаемость и итоги промежуточной аттестации.

2.Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.О.06 «Музейное и галерейное дело» относится к базовой части образовательной программы Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана и изучается во 2 и 3 семестре.

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе ранее освоенных дисциплин:

а) «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства»

б) «Теория и практика менеджмента в сфере искусства» и необходима для успешного усвоения последующей дисциплины:

«Методология ведения арт-бизнес проектов». Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Табл. 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Код компе-тенции	**Содержание компетенции**	**Индикаторы достижения компетенции**
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 планировать этапы проектирования при решении конкретных задач
		УК-3.3. Владеет методами управления проектом на всех этапах его реализации
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

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 214 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	КСР	Всего, час	
1	Раздел 1. Введение в музейное дело.	2	1	1	31	1	34	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
2	Раздел 2. Роль музея в современном мире.	2	1	1	31	1	34	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
4	Раздел 3. Фонды музея.	2	-	2	31	2	35	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
5	Раздел 4. Музейная экспозиция	3	1	1	31	1	34	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
6	Раздел 5. История музейного дела.	3	1	1	32	1	35	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
7	Раздел 6. Кураторство.	3	-	2	32	2	36	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
	Итоговая аттестация (зачет с оценкой)							Устный опрос
	Итого по дисциплине		4	8	188	8	216	

5. Содержание лекционных занятий по темам

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 214 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Введение в музейное дело.	2	Ознакомление со структурой музейного дела и его основными понятиями.	Музеология / Музееведение. Музейный предмет. Теоретические основы музейной практики. Музей как учреждение культуры. Социальные функции музея. Научно-исследовательская деятельность музеев. Организация научно-исследовательской деятельности в музее. Классификация музеев. Музейная сеть России.	УК-3 ОПК-1
4	Раздел 4. Музейная экспозиция.	2	Предмет музейной экспозиции. Рассмотрение общих принципов организации и проектирования музейных экспозиций.	Экспозиционные материалы. Методы построения экспозиций. Проектирование экспозиции. Научное проектирование экспозиции. Художественное проектирование экспозиции. Техническое и рабочее проектирование экспозиции. Музейная выставка. Инклюзивность. Проекты музеев по социальной интеграции.	УК-3 ОПК-1

6. Содержание практических занятий

Цель проведения практических занятий по дисциплине «Музейное и галерейное дело» заключается в углубленном изучении ключевых аспектов музейной работы.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетен

				ции
1	Раздел 1. Введение в музейное дело.	1	Студенты выбирают любой из музеев России и готовят презентацию, в которой кратко описывают его историю, в чем особенность коллекции и значимость музея для культурного наследия.	УК-3 ОПК-1
2	Раздел 2. Роль музея в современном мире.	1	Ознакомиться с ролик про «Эффект Бильбао». Выделить главные мысли.	УК-3 ОПК-1
3	Раздел 3. Фонды музея.	2	Студенты получают список музейных предметов и должны составить для них каталог для этих предметов. В каталоге должны быть указаны: описание предмета, его происхождение, состояние, историческая и культурная ценность, а также фотография предмета.	УК-3 ОПК-1
4	Раздел 4. Музейная экспозиция.	1	Практическое применение знаний по организации и представлению музейных коллекций. Студенты разбиваются на группы. Они должны придумать и коротко описать концепцию «выставки» из заданной коллекции музейных предметов. Каждая группа представляет свою выставку и объясняет выбор темы, порядок расположения предметов и подход к представлению информации.	УК-3 ОПК-1
5	Раздел 5. История музейного дела.	1	Студенты разбиваются на группы и каждой группе предоставляется один из периодов развития музеев. Каждая группа готовит презентацию, в которой описывает основные характеристики и функции музеев своего периода, а также примеры известных музеев того времени.	УК-3 ОПК-1
6	Раздел 6. Кураторство.	2	Студенты выбирают один из известных кураторских проектов, таких как выставки Харальда Зеемана или Ханса Ульриха Обриста. Они должны провести анализ выбранного проекта, описывая его концепцию, подбор художников, структуру экспозиции и влияние на искусство.	УК-3 ОПК-1
	Итого часов практических занятий:	8		

6.Самостоятельная работа

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для подготовки к различным контрольным мероприятиям.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**
Раздел 1. Введение в музейное дело.	31	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к тестированию В Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
Раздел 2. Роль музея в современном мире.	31	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к тестированию В Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
Раздел 3. Фонды музея.	31	Изучение рекомендованной литературы. Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) ведение конспекта лекций Индивидуальное задание А	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
Раздел 4. Музейная экспозиция.	31	Изучение рекомендованной литературы. Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) ведение конспекта лекций Индивидуальное задание А	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3

Раздел 5. История музейного дела.	32	Изучение рекомендованной литературы. Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) ведение конспекта лекций Индивидуальное задание А	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
Раздел 6. Кураторство.	32	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) (Изучение рекомендованной литературы, проработка и повторение лекционного материала) Индивидуальное задание А Подготовка к тестированию С.	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-1.1 ОПК-1.2 ОПК-1.3
Итого часов самостоятельной работы:	188		

6.1. Контролируемая самостоятельная работа

№ п/п	Темы для контролируемой самостоятельной работы	Часы	Форма КСР	Формируемые компетенции
1.	Раздел 1. Введение в музейное дело.	1	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3
2.	Раздел 2. Роль музея в современном мире.	1	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3
3.	Раздел 3. Фонды музея.	2	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3
4.	Раздел 4. Музейная экспозиция.	1	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3
5.	Раздел 5. История музейного дела.	1	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3
6.	Раздел 6. Кураторство.	2	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-3.1, УК-3.2, УК-3.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3
	Итого	**8**		

7.1. Вопросы для самоподготовки/самопроверки(Д)

1. Какие основные функции выполняет музей и в чем его ценность?
2. Какие этапы включает процесс каталогизации и учета музейных предметов?
3. Как исторические события XIX века, такие как Французская революция повлияли на развитие музеев?
4. Опишите основные функции музея и приведите примеры того, как каждый из них реализуется в современных музеях.
5. Как музеи способствуют социальной интеграции и образованию в современном обществе? Приведите примеры программ и инициатив.
6. Опишите процесс каталогизации музейных предметов, включая основные этапы и методы.
7. Какие основные принципы и этапы необходимо учитывать при создании музейной экспозиции?
8. Как развитие музейного дела в эпоху Просвещения повлияло на функции и задачи музеев? Приведите примеры изменений.
9. Какие инновационные методы и технологии используют современные кураторы для создания интерактивных и вовлекающих выставок? Приведите примеры успешных проектов.

7.2. Примерная тематика тем эссе/ презентаций А

1. Роль музеев в сохранении культурного наследия: примеры и методы;
2. Интерактивные технологии в музеях: влияние на образовательные и развлекательные функции музея;
3. Программы социальной интеграции в музеях: примеры успешных инициатив;
4. Применение современных технологий для консервации и реставрации музейных предметов;
5. Интерактивные технологии в музейной экспозиции.
6. Влияние Французской революции и Наполеоновских войн на музеи XIX века;
7. Музеи как центры культурного туризма, их вклад в экономику регионов;
8. Десакрализация музеев: причины и последствия;
9. Роль куратора в современном музее: задачи и функции;
10. Трансформация социальной и образовательной роли музеев в современном мире;
11. Роль музеев в формировании национальной идентичности.

7.3. Примеры тестовых заданий (B)

1. **Какие функции выполняет музей?**

   a) Коммерция, реклама, продажа
   b) Сохранение, изучение, экспонирование
   c) Развлечение, обучение, спорт

2. Какую роль играют интерактивные технологии в музеях?

   a) Упрощают работу сотрудников
   b) Повышают уровень вовлеченности посетителей
   c) Уменьшают количество экспонатов

3. Что включает в себя процесс каталогизации музейных предметов?

   a) Описание предметов, их учет и систематизация
   b) Продажа предметов на аукционах
   c) Использование предметов в коммерческих целях

4. Что такое тематико-экспозиционный план?

   a) План действий по рекламе музея
   b) Документ, описывающий концепцию и содержание выставки
   c) Финансовый отчет музея

7.3. Примеры тестовых заданий (C)

1. **Какие основные функции выполняет музей?**

Ответ: Сохранение, изучение, экспонирование

2. **Что является основным признаком музейного предмета?**

Ответ: Обладает научной, исторической, художественной или мемориальной ценностью

3. **Кто считается одним из первых кураторов в современном понимании этого слова?**

Ответ: Харальд Зееман

4. **Какая из функций музея относится к его образовательной роли?**

Ответ: Проведение лекций и семинаров

5. **Установите правильную последовательность этапов создания музея:**

   a) Обнаружение исторических артефактов
   b) Создание музея
   c) Выставка артефактов
   d) Каталогизация предметов

   Правильная последовательность: a, d, b, c

6. **Установите правильную последовательность этапов внедрения интерактивных технологий в музей:**

   a) Разработка концепции

b) Обучение персонала
c) Интеграция технологий
d) Оценка эффективности

Правильная последовательность: a, c, b, d

7. **Установите правильную последовательность этапов процесса каталогизации:**
   a) Идентификация предмета
   b) Описание и фотографирование
   c) Внесение в каталог
   d) Присвоение инвентарного номера

   Правильная последовательность: a, b, d, c

a. Примеры дополнительных мероприятий по патриотическому воспитанию и антитеррористической деятельности

1. Музей как институт национальной памяти
2. Документирование и сохранение культурного наследия: миссия российских музеев
3. Музейный предмет как свидетель истории: от личной памяти к национальному символу
4. Российская школа музееведения: традиции, принципы, современность
5. Патриотический потенциал музейной экспозиции: от формы к смыслу: рассматриваются механизмы музейной коммуникации, позволяющие выстраивать экспозиции, формирующие эмоциональную и ценностную связь посетителя с историей страны.
6. Развитие галерейного дела в России: от перестройки до современности
7. Российские галереи и международные ярмарки: представление страны на глобальной сцене
8. Коллекционирование как форма культурного служения: от П.М. Третьякова до наших дней
9. Современная художественная галерея как платформа для культурного диалога
10. Междисциплинарные выставки как способ осмысления прошлого и будущего.

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности, обучающихся в рамках дисциплины 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 представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов (тестирование)

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

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов (индивидуальное задание)

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

Посещение занятий – 20 баллов

(Посещение» - 1 балл за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; минус 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины) плюс 2 балла за активную работу в семестре.

итоговая рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов (устный опрос)

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

Итого оценка обучающихся по БРА:

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

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль, самостоятельная работа, 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
Тестирование В	1	12	20
Реферат (эссе) А	1	18	35
Посещение занятий, ведение конспекта лекций	1	13	20
Тестирование С	1	13	25
Итого 5 семестр- зачет		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

1. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: Ремесло искусства : сборник научных трудов. — Кемерово : КемГИК, 2011. — 351 с. — ISBN 978-5-8154-0192-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/45964
2. Предмет архитектуры: Искусство без границ : сборник / сост. И.Н. Слюнькова. — Москва : Прогресс-Традиция, 2011. — 528 с. — ISBN 978-5-89826-383-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77208
3.Теория искусства, традиционная культура и творческий процесс : материалы конференции / под ред. А.Н. Лаврентьева. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2015. — 371 с. — ISBN 978-5-87627-102-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99265
4. Мизиано, В. Пять лекций о кураторстве/ В. А. Мизиано. — Москва : Garage pro, 2015. — 232 с. —ISBN 978-5-91103-237-1. — Текст : электронный// VK Документы. [сайт]. — URL:https://vk.com/s/v1/doc/LxLjN4O5YcRn05FrSsy-bU1hMP4FQU7DCYcS434-xY4LUomse0o
5. Юренева, Т. Ю. Музееведение : учебник / Т. Ю. Юренева. — Москва : Академический Проект, 2020. — 560 с. — ISBN 978-5-8291-2582-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132245
6. Обрист, Х. У. Краткая история кураторства/ Х. У. Обрист. — Москва : Garage pro, 2012. — 256 с. —ISBN 978-5-91103-137-4. — Текст : электронный// VK Документы. — URL: https://vk.com/s/v1/doc/rzF0JTuMp1pDvOAANC123T3fFbue_dzJNoO-st64uIVzj8mCYbw
7. Юренева, Т. Ю. Художественные музеи Западной Европы: История и коллекции : учебное пособие / Т. Ю. Юренева. — Москва : Академический Проект, 2020. — 414 с. — ISBN 978-5-8291-2590-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132246
8. Карцева, Е. А. Выставочное и галерейное дело: учебное пособие / Е. А. Карцева. - Москва : Директмедиа Паблишинг, 2019. — 195 с. — ISBN 978-5-4475-5716-4 — Текст : электронный // e-univers: [сайт]. — URL: https://e-univers.ru/upload/iblock/9cc/b7o7te50ajfluqr1l7xzbserot9m578z.pdf?ysclid=lz7k5z5ams384624215
9. Кимеева, Т. И. Комплектование, учет и хранение музейных фондов : учебное пособие / Т. И. Кимеева. — Кемерово : КемГИК, 2022. — 140 с. — ISBN 978-5-8154-0637-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/310475
10. Система научного описания музейного предмета: классификация, методика, терминология : Справочник. В 2 кн. Кн. I. Общая методика атрибуции этнографического памятника. Классификаторы. Понятийные словари — 2-е изд. — СПб.: Нестор-История, 2017.— 497 с. Текст : электронный // Российский этнографический музей. — URL:https://www.ethnomuseum.ru/files/PDF/Library/Metod1/978-5-4469-0673-4.pdf
11. Система научного описания музейного предмета: классификация, методика, терминология : Справочник. В 2 кн. Кн. II. Методика научного описания тематических групп этнографических памятников — 2-е изд. — СПб.: Нестор-История, 2017.— 252 с. Текст : электронный // Российский этнографический музей. — URL:https://www.ethnomuseum.ru/files/PDF/Library/Metod1/978-5-4469-0674-1.pdf

12. Бишоп, К. Радикальная музеология, или Так ли уж «современны» музеи современного искусства? — Москва: Ad Marginem Press, 2014. — 95 с. — Текст: электронный // Monoskop. — URL: https://monoskop.org/images/0/08/Bishop_Kler_Radikalnaya_muzeologiya_2014.pdf
13. Карстен, Ш. Удел куратора. Концепция музея от великой французской революции до наших дней — Москва: Ad Marginem Press, 2016. — 224 с. — Текст: электронный // Klex. — URL: https://www.klex.ru/z7g

9.2. Дополнительная литература

1.Андреев, А.А. Живопись и живописцы главнейших европейских школ / А.А. Андреев. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 614 с. — ISBN 978-5-507-31049-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/32053
2.Всеобщая история архитектуры. Т.5. М..1967. Т.7. М.,1969. — Текст : электронный // TEHNE: [сайт]. — URL:http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-arhitektury-v-12-tomah-leningrad-moskva-1966-1977
3.Евангулова, О.С. Московская архитектура и ее создатели (первая половина XVIII века) / О.С. Евангулова. — Москва : Прогресс-Традиция, 2014. — 432 с. — ISBN 978-5-89826-428- — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77238
4.Дажина, В.Д. Храм, дворец, вилла. Очерки из истории ренессансного интерьера / В.Д. Дажина. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2012. — 232 с. — ISBN 978-5-87627-052-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73828
5.Дворжак, М. История искусства как история духа / М. Дворжак. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 369 с. — ISBN 978-5-507-40730-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/51636
6.Ибелингс, Х. Европейская архитектура после 1890 года / Х. Ибелингс ; пер. с англ. А. Георгиева. — Москва : Прогресс-Традиция, 2014. — 224 с. — ISBN 978-5-89826-419-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77230
7.Казусь, И.А. Советская архитектура 1920-х годов: организация проектирования / И.А. Казусь. — Москва : Прогресс-Традиция, 2009. — 464 с. — ISBN 5-89826-291-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт].— URL: https://e.lanbook.com/book/77230
8.Кошаев, В.Б. Опыт отношения к искусству. Онтология народного искусства : монография / В.Б. Кошаев. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 180 с. — ISBN 978-5-87627-096-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99268
9.Печенкин И.Е. Русское искусство второй трети XIX-начала XX веков. Учебное пособие. М., 2009.
10.Соколов, М.Н. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения / М.Н. Соколов. — Москва : Прогресс-Традиция, 1999. — 424 с. — ISBN 5-89826-003-X. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77020
11. Обрист, Х. У. Пути кураторства/ Х. У. Обрист. — Текст : электронный// Google Arts. — URL: https://waysofcurating.withgoogle.com/themes

12. Баскар, М. Принцип кураторства. Роль выбора в эпоху переизбытка. — Москва: Ad Marginem Press. — 360 с.— Текст: электронный // Klex : [сайт]. — URL: https://www.klex.ru/pww

9.3. Перечень информационных справочных систем

9.3.1 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Объединенный электронный каталог музеев РФ: https://goskatalog.ru/portal/#/
2. Владимиро-Суздальский музей-заповедник: https://vladmuseum.ru/ru/scientific-activity/sborniki/katalogi/
3. Коллекции Сергиево-Посадского музея-заповедника: http://museum-sp.ru/collection/
4. Коллекции музеев Московского Кремля: https://collectiononline.kreml.ru/entity/OBJECT
5. Электронный каталог Новгородского музея-заповедника: https://www.kamis.ru/novosti/novosti-vnedreniya/novgorodskiy-muzey-zapovednik-onlayn-136-tysyach-eksponatov-i-ne-tolko-/
6. Издание The Art Newspaper Russia: https://www.theartnewspaper.ru/posts/20231226-cxed/?ysclid=lwvd8ckdjl695567791
7. Всероссийский музей декоративного искусства: https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
8. Электронная коллекция Государственного Русского музея: https://rusmuseumvrm.ru/collections/index.php
9. Электронный каталог Государственного Исторического музея: https://catalog.shm.ru/entity/COLLECT,
10. Электронный каталог музейных предметов ГИМ: https://shm.ru/kollektsii-i-muzeynyy-kompleks/elektronnyy-katalog/
11. Государственный Эрмитаж, коллекции онлайн: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/collections/master/e_catalog/?lng=ru

    Электронные библиотеки:
12. Единый электронный каталог РГБ: http://olden.rsl.ru/ru/s97/s339/d1298/d12984106
13. Единый электронный каталог ГПИБ: https://unis.shpl.ru/
14. Единый электронный каталог РНБ: https://primo.nlr.ru/primo-xplore/search?vid=07NLR_VU1
15. Электронная библиотека Лань: https://e.lanbook.com/
16. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp?

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

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

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации обучающихся разработана как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия.

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестаций укомплектованы учебной мебелью и оснащены презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду РГХПУ им. С.Г. Строганова.

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

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.07. Методология научного процесса

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения заочная

Институт, факультет Искусство реставрации

Кафедра-разработчик рабочей программы: Истории искусств и гуманитарных наук

Курс 1

Семестр 1

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,1
Практические занятия	4	0,1
Семинарские занятия	-	-
Контролируемая самостоятельная работа	4	0,1
Самостоятельная работа	123	3,5
Форма аттестации Зачет: 1 семестр	9	0,2
Всего	144	4

Москва, 2025 г.

Рабочая программа, составлена:

- с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств № 562 от 15.06.2017
- на основании учебного плана набора обучающихся 2025г.

СОСТАВИТЕЛЬ: кандидат наук,
доцент кафедры истории искусств и гуманитарных наук
Зубец В.М.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук,
Протокол № 9 от «20» мая 2025 г.

Срок действия программы: 2025-2026 уч.г

Зав. кафедрой К.Н. Гаврилин

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: сформировать у магистров представление о средствах и методах ведения НИР в сфере экспертно-аналитической и организационно-управленческой деятельности, структуре и инструментах НИР, современных жанрах и видах научных исследований, особенностях научной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Методология научного процесса» является дисциплиной базовой части блока 1 «Дисциплины» учебного плана образовательной программы, изучается в 1 семестре. 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, Теория и история цифрового искусства и др.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, Философские и культурологические проблемы искусствознания, Музейное и галерейное дело, Критика и рецензирование в художественном процессе и т.д.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компе-тенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
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. Методами критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой, научной, производственной и художественной жизни, навыками выбора стратегии действий
ОПК-3	**Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и**	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

	интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой	ОПК-3.2 Умеет анализировать специфику художественного рынка, прогнозировать возможности его развития, проводить экспертно-аналитический анализ в различных сферах современного искусства
		ОПК-3.3 Владеет навыками выполнения отдельных видов научно-исследовательских и творческих работ с применением современных средств и технологий, проявляет творческую инициативу

4. Структура и содержание дисциплины «Методология научного процесса»

№ п/ п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)				Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	КСР	СРС	
1	Раздел 1. Основные принципы ведения НИР, структурные и содержательные блоки научной работы в сфере экспертно-аналитической и организационно-управленческой деятельности	1	1	1	1	41	Выполнение практических занятий (А)
2	Раздел 2. Проблемы активизации творческого поиска в проектной деятельности	1	1	1	1	41	Контрольная работа (В)
3.	Раздел 3. Наука и научные методы в искусстве	1	2	2	2	41	Итоговый устный опрос (С)
	Итого		**4**	**4**	**4**	**123**	

5. Содержание лекционных занятий по темам

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1.	Раздел 1. Основные принципы ведения НИР, структурные и содержательные блоки научной работы в сфере экспертно-аналитической и организационно-управленческой	1	Структура и содержание магистерской диссертации. Предмет, объект, цели и задачи НИР	Структура и содержание магистерской диссертации. Предмет, объект, цели и задачи НИР	УК-1 ОПК-3

	деятельности				
2.	Раздел 2. Проблемы активизации творческого поиска в научной деятельности	1	Специфика и механизмы научного мышления	Специфика и механизмы научного мышления	УК-1 ОПК-3
3.	Раздел 3. Наука и научные методы в искусстве	2	Классификация наук Работа над статьей Библиография и работа с литературой	Классификация наук Работа над статьей Библиография и работа с литературой	УК-1 ОПК-3
	Итого	4			

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1.	Раздел 1. Основные принципы ведения НИР, структурные и содержательные блоки научной работы в сфере экспертно-аналитической и организационно-управленческой деятельности	1	Структура и содержание магистерской диссертации. Выявление проблематики диссертационного исследования. Предмет и объект исследования, хронологические и географические границы исследования, актуальность выбранной темы.	УК-1 ОПК-3
2.	Раздел 2. Проблемы активизации творческого поиска в научной деятельности	1	Специфика и механизмы научного мышления	УК-1 ОПК-3
3.	Раздел 3. Наука и научные методы в искусстве	2	Жанры и виды научных публикаций. Специфика искусствоведческого исследования. Работа над научной статьей. Оформление библиографии и сносок, работа с иллюстративным приложением	УК-1 ОПК-3
	Итого	**4**		

7. Самостоятельная работа

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для подготовки к различным контрольным мероприятиям.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Р.1.Тема 1. Структура и содержание магистерской диссертации. Предмет, объект, цели и задачи НИР	20,5	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к практическому занятию (А) Подготовка к контрольной работе (В) и итоговой аттестации (С) Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-1 ОПК-3
Р.2. Тема 1. Специфика и механизмы научного мышления	20,5	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к практическому занятию (А) Подготовка к контрольной работе (В) и итоговой аттестации (С) Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-1 ОПК-3
Р.3. Тема 1. Классификация наук	20,5	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к практическому занятию (А) Подготовка к контрольной работе (В) и итоговой аттестации (С) Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-1 ОПК-3
Р.3. Тема 4. Жанры и виды научных работ в искусстве	20,5	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к практическому занятию (А) Подготовка к контрольной работе (В) и итоговой аттестации (С) Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-1 ОПК-3
Р.3. Тема 5. Работа над статьей	20,5	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к практическому занятию (А) Подготовка к контрольной работе (В) и итоговой аттестации (С) Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-1 ОПК-3
Р.3. Тема 6. Библиография и работа с литературой	20,5	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка	УК-1 ОПК-3

		к практическому занятию (А) Подготовка к контрольной работе (В) и итоговой аттестации (С) Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	
Итого	**123**		

7.1. Контролируемая самостоятельная работа

№ п/п	Темы для контролируемой самостоятельной работы	Часы	Форма КСР	Формируемые компетенции
1.	Р.1.Тема 1. Структура и содержание магистерской диссертации. Предмет, объект, цели и задачи НИР	1	Подготовка индивидуального задания (А)	УК-1, ОПК-3
2.	Р.2. Тема 1. Специфика и механизмы научного мышления	1	Подготовка индивидуального задания (А)	УК-1, ОПК-3
3.	Р.3. Тема 5. Работа над статьей	1	Подготовка индивидуального задания (А)	УК-1, ОПК-3
4.	Р.3. Тема 6. Библиография и работа с литературой	1	Подготовка индивидуального задания (А)	УК-1, ОПК-3
	Итого	**4**		

7.1. Примерная тематика практических занятий (А)

Тема 1.Основные методы поиска научной информации: научная литература и исторические источники.

Вопросы для обсуждения:

1. Библиотечные каталоги.
2. Периодические издания.
3. Информационные ресурсы.
4. Исторические источники.
5. Опыт выявления литературы и источников для исследования по теме курсовой работы.

Тема 2.Методика работы над рукописью исследования.

Вопросы для обсуждения:

1. Композиция научного произведения.
2. Виды и формы квалифицированных научных работ студентов.

3. Методика ведения записей.
4. Опыт реферирования.

Тема 3. Особенности оформления научной работы.
Вопросы для обсуждения:
1. Оформление титульного листа.
2. Особенности оформления таблиц, рисунков и приложений.
3. Опыт разработки структуры курсовой работы.

7.2. Примерная тематика контрольных работ (В)

Вариант 1.
1. Понятие методологии научного исследования.
2. Функции методологии науки.
3. Актуальность научного исследования.

Вариант 2.
1. Объект и предмет научного исследования.
2. Формулировка цели научного исследования.
3. Задачи научного исследования.

7.3. Примеры вопросов к итоговой аттестации (устный опрос) (С)

1. Интеллектуальная деятельность.
2. Научное исследование.
3. Научная проблема.
4. Методология научных исследований.
5. Понятия метода и методологии научных исследований.
6. Философские и общенаучные методы научного исследования.
7. Этапы научно-исследовательской работы.
8. Структура и содержание этапов исследовательского процесса.
9. Методический замысел исследования и его основные этапы.
10. Подготовительный этап научно-исследовательской работы.
11. Методологические требования к заглавию научной работы.

7.4. Вопросы для самопроверки (Д)

1. Что такое методология научных исследований?
2. Объект и предмет исследования
3. Информационные источники в НИР
4. Актуальность исследования и её определение
5. Научная новизна диссертации
6. Структура диссертационного исследования
7. Структура научной статьи
8. Формулировка цели и задач исследования
9. Выявление источниковой базы исследования
10. Критерии оценки научного исследования
11. Апробация результатов исследования
12. Принципы научного познания
13. Оформление библиографии

14. Определение географических и хронологических границ исследования
15. Подготовка научного доклада

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности, обучающихся в рамках дисциплины 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 теоретической дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов (выполнение практических занятий)

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

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов (контрольная работа)

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

Посещение занятий – 20 баллов (Посещение» - 1 балл за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; минус 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины) плюс 2 балла за активную работу в семестре.

итоговая рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов (устный опрос)

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

Итого оценка обучающихся по БРА:

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

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль, самостоятельная работа, 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
Выполнение практических занятий (А)	1	12	20
Выполнение контрольной работы (В)	1	18	35
Посещение занятий, ведение конспекта лекций, участие в	1	13	20

практических занятиях			
Итоговая аттестация (устный опрос (С))	1	13	25

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Азарская, М.А. Научно-исследовательская работа в вузе / М.А. Азарская, В.Л. Поздеев ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553. – Библиогр.: с. 166-168. – ISBN 978-5-8158-1785-2. – Текст : электронный.

2. История материальной культуры [Электронный ресурс]. : учебное пособие / авт.-сост. А.В. Лушникова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и искусств», Факультет документальных коммуникаций и туризма, Кафедра туризма и музееведения. - Челябинск : ЧГАКИ, 2015. - Ч. 1. - 242 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94839-504-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491982

3. Митина, Н.Г. История и философия искусства [Электронный ресурс]. : учебное пособие / Н.Г. Митина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 134 с. - ISBN 978-5-4475-2766-2 ; То же - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494233

9.2. Дополнительная литература:

1. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве: сборник научных статей [Электронный ресурс]: сборник научных трудов. — Кемерово :КемГИК, 2016. — 308 с. — ISBN 978-5-8154-0327-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79363
2. Попова, Н.С. История искусств [Электронный ресурс] : 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
3. Искусство и искусствоведение : теория и опыт: Язык и речь современного искусства [Электронный ресурс]: сборник научных трудов / под ред. Г.А. Жерновой. — Кемерово :КемГИК, 2007. — 340 с. — ISBN 978-5-8154-0138-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/45951
4. Исторические традиции и формы художественно-образного и пространственно-средового взаимодействия архитектуры, дизайна и

декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]: монография. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2012. — 288 с. — ISBN 978-5-87627-076-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73843

9.3. Информационные образовательные ресурсы

- электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494233

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Методология научного процесса» дает обучающимся специальные базовые знания, которые необходимы им при освоении профессиональных дисциплин.

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана.

На первой лекции лектор предупреждает обучающихся, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.

Настоящий курс рассчитан на изучение дисциплины обучающимися в условиях занятий преподавателя со всем курсом.

Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньших затратах времени, чем это требуется большинству обучающихся, на самостоятельное изучение материала.

На лекциях излагается теоретический материал курса и разбираются практические ситуации.

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений.

В процессе самостоятельной работы обучающиеся должны: просматривать основные определения и факты;

повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;

изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

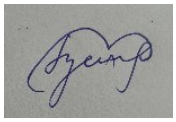
По дисциплине: Б1.О.08 «Критика и рецензирование в художественном процессе»
Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»
Профиль подготовки: «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Институт, факультет: Искусство реставрации
Кафедра – разработчик программы: История искусства и гуманитарные науки
Курс 2
Семестр 3,4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	6	0,17
Практические занятия, семинары	4	0,11
Самостоятельная работа	116	3,22
Контроль самостоятельной работы (КСР)	9	0,25
Контроль	9	0,25
Форма аттестации: 4 семестр – экзамен, курсовая работа		
Всего	144	4,0

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №562 от 15.06.2017 г. по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств» по программе подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчик программы:

доцент, канд. филолог. наук  В.Н. Гусейнов

Рабочая программа рассмотрена, одобрена и актуализирована на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук,
Протокол заседания кафедры - №9 от 20.05.2025

Зав. кафедрой К.Н. Гаврилин

1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1. Цель освоения дисциплины:

на основе знаний по эстетике, истории искусства, культуре речи сформировать у учащихся представление об основных функциях, видах и жанрах художественной критики. Создать необходимую базу для дальнейшего научного исследования и написания итоговой квалификационной работы.

1.2. Задачи:

- обучить умению использовать полученные знания для изложения и обоснования собственной позиции по вопросам, касающимся вопросов культуры и искусства;

- обучить навыкам самостоятельного критического и академического письма о произведениях искусства и ведения дискуссий по основным проблемам изучаемой искусствоведческой дисциплины.

- сформировать навыки работы с научной литературой, умение пользоваться справочной литературой;
- сформировать профессиональные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать художественно-исторические процессы.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.О.08 «Критика и рецензирование в художественном процессе» входит в обязательную часть образовательной программы Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана и изучается в 3-4 семестрах.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Методика преподавания истории искусств», «Философские и культурологические проблемы искусствознания», «Пространственные искусства в мировой художественной культуре», «Методология научного процесса», «Теория и история цифрового искусства».

Знания, полученные при изучении дисциплины «Критика и рецензирование в художественном процессе», могут быть использованы при прохождении практик (*учебной*, *производственной*), а также при выполнении выпускной научной квалификационной работы и научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Табл. 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

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

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

4. Структура и содержание дисциплины «Критика и рецензирование в художественном процессе»

Семестр	Содержание работы/ Разделы	Виды и формы работы, час				Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические	КСР		

3	Цели и задачи курса. Место и значение критики и рецензирования в художественном процессе; функции критики и рецензирования Методология анализа произведения искусства, виды и жанры художественной критики. Критический метод, направления и течения в художественной критике Критическая оценка и общественное сознание; институциональные аспекты художественного процесса; критика и реклама, маркетинг. Критика и рецензирование как словесное творчество. Устные и письменные жанры критики.	2			3	Реферат и дискуссия на практическом занятии Тестирование Устный опрос Доклад-презентация Курсовая работа
	Предыстория художественной критики. Античность, Средние века.				4	Реферат и дискуссия на практическом занятии Тестирование Устный опрос Доклад-презентация Курсовая работа
4	Эпоха Возрождения. Художественная критика эпохи Просвещения – Запад и Россия. Художественная критика в 19 в. История критики 20-начала 21 века.	2	2	9	79	Реферат и дискуссия на практическом занятии Тестирование Устный опрос Доклад-презентация Курсовая работа
	Формально-стилистический метод в современном искусствознании. Художественная критика в современной истории искусства. Междисциплинарные тенденции в современной критике	2	2		30	Реферат и дискуссия на практическом занятии Тестирование Устный опрос Доклад-презентация Курсовая работа
						Курсовая работа
	Промежуточная аттестация (экзамен)					**Устный опрос**
	Итого: 144	**6**	**4**	**9**	**116**	**9**

5. Содержание лекционных занятий по темам

№ п/п	Тема лекционного занятия	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции

1	Место, значение критики. Функции критики и рецензирования. Методология анализа произведения искусства, виды и жанры критики. Направления и течения в критике. Критика и общественное сознание. Художественный процесс; реклама, маркетинг. Критика и рецензирование как словесное творчество. Устные и письменные жанры критики.	2	Понимание и коммуникация в художественной сфере. Место и роль Критика. Автор-Публика. Функции критики. Оценочный подход к искусству. Имманентный анализ произведения искусства. Соотношение объективного и субъективного. Жанры критики Массовое сознание, художественный вкус и деятельность критика. Знаточество. Роль Академий художеств. Журналы, иные СМИ, Интернет. Конкурсы, премии. Выставки. Салоны. Объединения деятелей искусств. Стили и жанры речи. Академическое и критическое письмо об искусстве. Научный и публицистический жанры. Проблемы словесного описания произведений искусства. Средства языковой выразительности.	УК-6, ОПК-3
2	Предыстория художественной критики. Античность, Средние века. Эпоха Возрождения. Художественная критика эпохи Просвещения – Запад и Россия. Художественная критика в 19 в.	2	Канон. Мимесис. Катарсис. Экфрасис. Платон. Аристотель. Плиний Старший. Э.Буало. Вителло. Ч. Ченнини Понятие Прекрасного. Гуманизм, антропоцентризм. Жизнеописания Вазари. Первые академии. Рационализм. Классицизм. Сенсуализм. Академии художеств. Парижские Салоны. Д. Дидро. Борьба с академизмом. Прерафаэлиты. Импрессионизм. «Бунт 14». Передвижники. Писатели и художники об искусстве.	УК-6, ОПК-3
3	История критики 20-начала 21 века. Формально-стилистический метод в современном искусствознании. Художественная критика в современной истории искусства. Междисциплинарные тенденции в современной критике.	2	Формализм. Русский авангард. Символисты. Манифесты и программы. Баухас-ВХУТЕМАС. Искусство в зеркале критики. Основные значения термина «форма». Я. Буркхардт. Г. Вёльфлин. Социологические аспекты искусства.	УК-6, ОПК-3

6. Содержание практических занятий

Цель проведения практических занятий – применение на практике основ художественного анализа, а также выработка у обучающихся определенных навыков проведения исследований и способности определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования (УК-6).

Практические работы представляют собой обсуждение подготовленных студентами рефератов и обсуждение контрольных вопросов по пройденному материалу.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Функции критики и рецензирования. Методология анализа произведения искусства, виды и жанры критики. Направления и течения в критике. Критика и общественное сознание. Художественный процесс; реклама, маркетинг. Критика и рецензирование как словесное творчество. Устные и письменные жанры критики. Предыстория художественной критики. Античность	2	Понятия тема и проблема; актуальность темы и проблемы; новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; понятие о наличии авторской позиции, самостоятельности суждений – как ключевые элементы, определяющие ценность научного исследования. Соответствие плана (оглавления) заявленной теме; соответствие содержания заявленной теме и плану-оглавлению; полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; обоснованность способов и методов работы с материалом; умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.	УК-6 ОПК-3
2.		2	Круг литературных источников по проблеме и полнота их использования; привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.); иллюстративный материал и принципы его отбора и систематизации.	УК-6 ОПК-3

			Ключевые слова и аннотация; владение терминологией и понятийным аппаратом; грамотность и культура изложения; оформление ссылок на используемую литературу; оформление иллюстративного материала; культура оформления текста – выделение абзацев, отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей, отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых, научный литературный стиль изложения.	

6.1. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СФОРМИРОВАННОСТИ УК-6

6.2. Примерный перечень тем рефератов для подготовки к практическим занятиям

Гармония (калокагатия, канон, катарсис, мера, мимесис, пафос, символ, симметрия, стиль, этос и др.) как важнейшая эстетическая категория Античности и ее роль в истории европейского искусствознания

Критерии оценки реферата и участия в практических занятиях

Реферат и участие студентов в практических занятиях оценивается преподавателем по 25-балльной системе по следующим критериям:

1. правильность решения задач на практических занятиях (оценивается от 0 до 5 баллов);
2. уровень подготовленности и владение материалом, заданным для подготовки к практическим занятиям (оценивается от 0 до 5 баллов);
3. владение научной методологией и литературой по курсу и готовность обсуждать контрольные вопросы (оценивается от 0 до 5 баллов);
4. подготовка реферата по теме практического занятия (оценивается от 0 до 5 баллов);
5. умение работать в команде (оценка выставляется индивидуально каждому участнику за выполненную им часть работы, но также учитывается умение отвечать на вопросы не только по своей части, но и по теме других участников команды) (оценивается от 0 до 5 баллов).

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся за практическую работу – 25 баллов.

7. Самостоятельная работа

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для подготовки к различным контрольным мероприятиям.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции

Место и значение критики и рецензирования в художественном процессе; функции критики и рецензирования	8	Внеаудиторное чтение рекомендованной литературы; подготовка реферата и ответов на вопросы к практическим занятиям; подготовка презентации	УК-6 ОПК-3
Методология анализа произведения искусства, виды и жанры художественной критики**.** Критический метод, направления и течения в художественной критике	16	Внеаудиторное чтение рекомендованной литературы; подготовка реферата и ответов на вопросы к практическим занятиям; подготовка презентации	УК-6 ОПК-3
Критическая оценка и общественное сознание; институциональные аспекты художественного процесса; критика и реклама, маркетинг. Критика и рецензирование как словесное творчество.	18	Внеаудиторное чтение рекомендованной литературы; подготовка реферата и ответов на вопросы к практическим занятиям; подготовка презентации	УК-6 ОПК-3
Предыстория художественной критики. Античность, Средние века	18	Внеаудиторное чтение рекомендованной литературы; подготовка реферата и ответов на вопросы к практическим занятиям; подготовка презентации	УК-6 ОПК-3
Эпоха Возрождения. Художественная критика в эпоху Просвещения – Запад и Россия.	18	Внеаудиторное чтение рекомендованной литературы; подготовка реферата и ответов на вопросы к практическим занятиям; подготовка презентации	УК-6 ОПК-3
Художественная критика и рецензирование 19 в. История критики 20-начала 21 века.	20	Внеаудиторное чтение рекомендованной литературы; подготовка реферата и ответов на вопросы к практическим занятиям; подготовка презентации	УК-6 ОПК-3
Формально-стилистический метод в современном искусствознании. Художественная критика в современной истории искусства. Междисциплинарные тенденции в современной критике.	18	Внеаудиторное чтение рекомендованной литературы; подготовка реферата и ответов на вопросы к практическим занятиям; подготовка презентации	УК-6 ОПК-3
Итого:	**116**		

7.1. Контролируемая самостоятельная работа

№ п/п	Темы для контролируемой самостоятельной работы	Часы	Форма КСР	Формируемые компетенции

1	Немецкая художественная критика	2	Презентация по выбранной теме (**список А**)	УК-6 ОПК-3
2	Французская художественная критика	2	Презентация по выбранной теме (**список В**)	УК-6 ОПК-3
3	Английская художественная критика	2	Презентация по выбранной теме (**список С**)	УК-6 ОПК-3
4	Русская художественная критика	3	Презентация по выбранной теме (**список Д**)	УК-6 ОПК-3
	Итого:	**9**		

Критерии оценки презентации

- Структура: количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности выступления (для 7-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов); наличие титульного слайда и слайда с выводами – до 5 баллов
- Наглядность: иллюстрации несут смысловую нагрузку, изображения четкие, текст краток и легко читается; используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) – до 5 баллов
- Дизайн и настройка: оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию содержания, для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформления; орфографическая и пунктуационная грамотность – до 5 баллов
- Содержание: презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы); содержит полную, понятную информацию по теме работы – до 5 баллов.
- Требования к выступлению: выступающий свободно владеет содержанием, ясно и грамотно излагает материал; выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания аудитории; выступающий точно укладывается в рамки регламента (7 минут) - до 5 баллов

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся за презентацию – 25 баллов.

7.2. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОПК-3

7.2.1. Примерный перечень докладов-презентаций

Список А:

- Почему И. Винкельман называет «благородную простоту и спокойное величие» самыми главными отличительными особенностями греческой скульптуры?
- Какие советы начинающим критикам дает И. Винкельман и в чем их особенность?
- Что пишет И. Винкельман о жанровой иерархии в живописи?
- Что для Лессинга важно в фигуре Лаокоона, представленного в поэзии и в скульптуре?
- В чем различие оценок Лаокоона у Винкельмана и Лессинга?
- В чем суть критики Лессингом представлений графа Кейлюса?

Список В:

- Дидро о роли и задачах критики
- Дидро о композиции и выборе сюжетов
- Дидро о красоте
- Дидро о выразительности
- Стендаль о «новом идеале красоты» против «благородной простоты и спокойного величия» Винкельмана
- Делакруа и Энгр в оценке Бодлера.

Список С:
- Хогарт и проблема «театральности» живописи, вопрос о гротеске.
- Хогарт против академических правил и схоластической эстетики.
- Рейнольдс о воображении и чувстве.
- Хэзлитт как художественный критик.
- Рёскин об искусстве и нравственности
- Рёскин об условиях творчества

Список Д:
- Ломоносов об эстетических и нравственных принципах работы художественного критика
- Характерные литературные приемы, используемые Ломоносовым.
- Идейное содержание и жанровое и сюжетно-композиционное своеобразие работы К.Н. Батюшкова «Прогулка в Академию художеств»?
- Почему Батюшков при написании критической статьи обратился к жанру письма?
- Второстепенные персонажи и их роль в статье К.Н. Батюшкова
- Какие вопросы искусства волнуют основных персонажей статьи Батюшкова?
- «Национальное» в работе Батюшкова «Прогулка в Академию художеств»
- Классицистическое, романтическое (романическое), сентиментальное в оценках Карамзиным работ Пигаля (надгробья в и парижском соборе Нотр-Дам) и картины Лебрена «Мария Магдалина».
- В чем, по Стасову и Бенуа, состояло своеобразие русской живописи 30-х, 40-х и 50-х гг. 19 века?

7.2.2. Примеры тестовых вопросов закрытого и открытого типов, с выбором одного или нескольких правильных ответов, а также на установление соответствий

1. Укажите правильный ответ
Работа Плиния Старшего, из которой мы узнаем об истории искусства античности, называется
А) История искусства греков
Б) История искусства Рима
В) История мира
Г) Естественная история
Д) История искусства древности
Ответ:
Правильный ответ: г

2. Укажите правильный ответ
Автором работы «Размышления о некоторых основаниях современного искусства во Франции. С изучением важнейших произведений, представленных в Лувре» был
А) Антуан Куапель
Б) Лафон де Сент-Йен
В) Франсуа-Мари Вольтер
Г) Рене Декарт
Д) Дени Дидро
Ответ:
Правильный ответ: б

3. Укажите правильные ответы

Перу Бодлера принадлежит

А) Салон 1783 г

Б) Салон 1824 г

В) Салон 1845 г

Г) Салон 1859 г

Ответ:

Правильный ответ: в, г

4. Укажите правильный ответ

Художественный критик и искусствовед А. Бенуа известен также как

А) скульптор

Б) архитектор

В) художник

Г) медальер

Д) гравировщик

Ответ:

Правильный ответ: в

7.2.3. Образец вопросов экзаменационного билета

№1

1. Место и значение критики и рецензирования в художественном процессе
2. Метод и стиль. Стиль автора и стиль издания.
3. Составьте краткую аннотацию к предложенной преподавателем художественно-критической статье начала 20 в. и выделите в ней ключевые слова

№2

1. Литературная и художественная критика.
2. Постимпрессионизм в художественной критике.
3. Напишите рецензию на известное скульптурное произведение XIX века (например, конные группы «Укротители коней» Петра Клодта) в стиле одного из авторов 18 в. (Винкельман)

№3

1. Взаимосвязь жанров современной художественной критики с формами бытования искусства.
2. Выставки, конкурсы, призы. Институциональные аспекты художественного процесса.
3. Напишите рецензию на известное живописное произведение XIX века (например, «Завтрак на траве» Мане) в стиле одного из авторов 18 в. (Винкельман)

7.3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УК-6 И ОПК-3

7.3.1. Примерный перечень тем курсовых работ

1. Художественная критика и стилевые направления (течения) в искусстве
2. Оценка произведения искусства в эпоху Ренессанса
3. Художественная критика Серебряного века
4. Искусство соцреализма в оценках современной арт-критики

5. Роль выставок в развитии художественной критики

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности студентов в рамках дисциплины «Критика и рецензирование в художественном процессе» используется балльно-рейтинговая система. **Итоговая рейтинговая оценка (максимально 100 баллов)** формируется на основании текущего контроля участия в лекционных и обсуждения рефератов на практических занятиях (максимально – 25 баллов), оценивания контролируемой самостоятельной работы – презентации (максимально – 25 баллов) и итогового контроля – экзамена (максимально 50 баллов)

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**		

При изучении указанной дисциплины «Критика и рецензирование в художественном процессе» предусмотрены участие в практических занятиях (обсуждение рефератов, подготовка плана-проспекта курсовой работы), контролируемая самостоятельная работа (подготовка презентаций на указанные темы, подготовка проекта научной статьи), тесты, контрольные вопросы и задания для экзамена. За эти контрольные точки студент может получить минимальное и максимальное количество баллов.

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. Верещагина А.Г. Критики и искусство. — М.: Прогресс-Традиция, 2004. —744 с. – Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77098 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Бернштейн Б.М. История искусств и художественная критика – Советское искусствознание-73. – М.: 1974.

3. Кауфман Р.С. Очерки истории русской художественной критики. От Константина Батюшкова до Александра Бенуа. – М.: Искусство. 1990. – 367 с.

4. Теория искусства, традиционная культура и творческий процесс : материалы конференции / под ред. А.Н. Лаврентьева. — Москва: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2015. — 371 с. — ISBN 978-5-87627-102-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99265 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

9.2 Дополнительная литература

1. Андреев, А.А. Живопись и живописцы главнейших европейских школ / А.А. Андреев. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 614 с. — ISBN 978-5-507-31049-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/32053 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Арсланов В.Г. Западное искусствознание в XX веке. \ В.Г. Арсланов. – М.: Академический проект, 2005. – 864 с.

3. Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней (перевод с франц.). М.: 1994. – 524 с.
4. Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник. М.: Высшая школа. – 2002. — 511с.
5. Бычков В.В. Эстетика: Учебник. М.: Гардарики. – 2005. — 462 с.
6. Грачева С.М. Отечественная художественная критика XX века: вопросы теории, истории, образования. СПб.: СПбГАИЖСА имени И.Е. Репина, 2010. – 380 с.
7. Гусейнов В.Н. О гуманитаризме и гуманизме: лингвостилистические особенности высказываний лидеров литературных группировок начала 1930-х годов (на материале откликов Л.Авербаха, М.Горького, В.Шкловского на смерть В.Маяковского) // Вестник Костромского университета. 2020. Т.26. №2. С.179-184. https://vestnik.kosgos.ru/attachments/article/130/huseynov-vn-vestnik-2020-2.pdf
8. Гусейнов В.Н. Н.П. Анциферов о цветовой палитре Петербурга в русской классике // Вестник МГХПА им. С.Г. Строганова. 2022. №1, ч.1. с. 114-122 https://академия-строганова.рф/uploads/catalogfiles/4270_09-gusejnov.pdf?ysclid=mh53dfdhd5195168243
9. Гусейнов В.Н. Литературно-критические журналы «На посту» и «На литературном посту» о художественных выставках и художественном творчестве первого пореволюционного десятилетия // Academia. 2023. № 3. С. 341–353. https://academiarah.ru/magazines/2023/3/literaturno-kriticheskie-zhurnaly-na-postu-i-na-literaturnom-postu-o-khudozhestvennykh-vystavkakh-i-khudozhestvennom-tvorchestve-pervogo-porevolyutsionnogo-desyatiletiya
10. Гусейнов В.Н. Горьковский опыт конструирования социального оптимизма. Рецензия на книгу М. Горький. Письма о литературе / Под научн. ред. А.Г. Плотниковой; сост. О.В. Быстрова, Е.В. Кудрина, Е.Н. Никитин, А.Г. Плотникова. М.: Литературный институт имени А.М. Горького, 2023. (Серия «Писатели о творчестве»). 368 с. // Вестн. Моск. ун-та. Серия 9. Филология. 2025. No 2. С. 192–201. https://vestnik.philol.msu.ru/issues/VMU_9_Philol__2025_02_16.pdf
11. Даниэль С. Искусство видеть. О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. - СПБ.: ТИД АМФОРА. – 2006. – 206 с.
12. Дворжак, М. История искусства как история духа / М. Дворжак. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 369 с. — ISBN 978-5-507-40730-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/51636 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
13. Кошаев, В.Б. Опыт отношения к искусству. Онтология народного искусства : монография / В.Б. Кошаев. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2014. — 180 с. — ISBN 978-5-87627-096-2 — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99268 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
14. Мастера искусства об искусстве. В 7-ми т. / Под ред. А.А. Губера. – М.: Искусство. – 1965 – 1970. – 3500 с.
15. Турчин В.С. Из истории западноевропейской художественной критики 18-19 веков. М.: Высшая школа. – 1987. - 324 с.
16. Шестаков В.П. История истории искусства. От Плиния до наших дней. – М.: URSS. – 2008. – 304 с.
17. Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. / Макс Фридлендер. - СПб.: Андрей Наследников. – 2001. – 206 с.
18. Уильямс Г. Как писать о современном искусстве. – М.: Гараж. – 2017. – 496 с.

9.3. Перечень информационных справочных систем

1. https://e.lanbook.com/ - ЭБС-лань – электронная библиотечная система «Лань»
2. https://goskatalog.ru/portal/#/ - Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации
3. http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека
4. http://libfl.ru/ Библиотека иностранной литературы
5. https://www.shpl.ru/ Государственная публичная историческая библиотека России.
6. https://www.tretyakovgallery.ru/collection/ - Государственная Третьяковская галерея
7. https://shm.ru/kollektsii-i-muzeynyy-kompleks/elektronnyy-katalog/ – Государственный Исторический музей
8. https://www.pushkinmuseum.art/exposition_collection/index.php?lang=ru – Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
9. https://rusmuseum.ru/collections/ - Государственный Русский музей.
10. https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore?lng=ru – Государственный Эрмитаж
11. https://www.louvre.fr/en/homepage - Онлайн-коллекция Музея Лувра
12. https://www.britishmuseum.org/collection - Онлайн-коллекция Британского Музея.
13. http://www.rusarch.ru/info.htm - Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры
14. https://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека «Кибер-ленинка».
15. http://www.pravenc.ru/ - Научные статьи из Православной энциклопедии, в том числе касающиеся проблем изучения христианского искусства.

9.4. 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, «Яндекс браузер»)	
3	Программы для демонстрации видеоматериалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
4	Программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
5	Яндекс.телемост – платформа для проведения вебинаров и онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

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

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации обучающихся разработана как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия.

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестаций укомплектованы учебной мебелью и оснащены презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду РГХПУ им. С.Г. Строганова.

11. 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 Яндекс.телемост), 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
2025

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.09 Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства
Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»
Квалификация выпускника магистр
Форма обучения заочная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы История искусства и гуманитарные науки

Курс 1,
Семестр 1,

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,1
Практические занятия	4	0,1
Семинарские занятия	-	-
Контролируемая самостоятельная работа	4	0,1
Самостоятельная работа	128	3,6
Форма аттестации Зачет с оц.: 2,3 сем	4	0,1
Всего	144	4

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена:

- с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 562 от 15.06.2017 по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств»;
- на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

СОСТАВИТЕЛЬ:
Преподаватель _____ А.А. Дружинина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, протокол от «20» мая 2025 г. № 9

Зав. кафедрой _____ К.Н. Гаврилин

1.Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

Цель дисциплины «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» заключается в формировании у магистров профессиональных умений и навыков, необходимых для организации маркетинговых коммуникаций и реализации маркетинговых стратегий в арт-бизнесе.

Задачи:

- - освоение понятийного аппарата, категорий и принципов арт-менеджмента;
- -формирование у студентов системного представления об особенностях менеджмента в сфере искусства;
- - изучение общих и специфических методов, технологий и особенностей маркетинга в сфере культуры и искусства;
- - развитие профессиональных навыков управленческой работы в сфере культуры и искусства;
- - формирование у студентов готовности к реализации технологий менеджмента в сфере социально-культурной деятельности.

Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

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

Форма промежуточной аттестации по итогам второго семестра – зачет с оценкой, \третьего семестра – также зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине накопительная и учитывает результаты текущего контроля (первая и вторая рубежные аттестации - оценка участия студентов в аудиторных) занятиях, посещаемость и итоги промежуточной аттестации.

2.Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.О.09 «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» относится к базовой части образовательной программы Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана и изучается в 1 семестре.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Актуальные проблемы современного искусства», «Теория и практика менеджмента в сфере искусства».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующей дисциплины «Музейное и галерейное дело», «Деловые коммуникации в арт-бизнесе», «Современная арт-критика в формате СМИ»

Дисциплина служит основой для:

- ведения управленческой деятельности в музеях, галереях;

- осуществления маркетинговой активности в профессиональной деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Табл. 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
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
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

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)	Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной

			Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	КСР	Всего, час	**аттестации по разделам**
1	Раздел 1. Основные концепции менеджмента и арт-менеджмент	1	1	1	25		1	Тестирование В
2	Раздел 2. Креативные профессии.	1	1	1	25		1	Тестирование В
4	Раздел 3. Креативные индустрии	1	1	1	26		1	Индивидуальное задание А
5	Раздел 4. Фандрайзинг, маркетинг, ивент менеджмент и пиар (музеи)	1	0,5	0,5	26		0,5	Индивидуальное задание А
6	Раздел 5. Кураторы и арт-менеджеры художественных выставок. Особенности управленческих задач.	1	0,5	0,5	26		0,5	Индивидуальное задание А
	Итоговая аттестация (зачет с оценкой)						4	Тестирование С
	Итого по дисциплине		**4**	**4**	**128**	**4**	**144**	

5. Содержание лекционных занятий по темам

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 18 часов

№ п/п	**Раздел дисциплины**	**Часы**	**Тема лекционного занятия**	**Краткое содержание**	**Формируемые компетенции**
1	Раздел 1. Основные концепции менеджмента и арт-менеджмент	1	Знакомство с концепцией менеджмента.	Основные концепции менеджмента. Современный арт-рынок. Арт-менеджмент.	УК-2 ОПК-1
2	Раздел 2. Креативные профессии.	1	Ознакомление с креативными профессиями. Организация трудовых	Организация как объект управления. Функции менеджмента. Планирование. Организация.	УК-2 ОПК-1

			процессов в креативных индустриях.	Мотивация. Контроль. Координация. Принципы менеджмента. Методы управления. Роль Продюсера. Ивент-менеджер (или менеджер по организации мероприятий). Пиар-директор (или директор по связям с общественностью). Пиар-менеджер (менеджер по связям с общественностью). Аккаунт-менеджер. Арт-дилер.Клиентский менеджер.	
3	Раздел 3. Креативные индустрии	1	Знакомство с понятием креативных индустрий и их ролью в экономике.	Определение креативных индустрий и их значение. Историческое развитие креативных индустрий. Разнообразие креативных индустрий. Экономическая и социальная роль креативных индустрий. Роль арт-менеджеров и институций в креативных индустриях. Современные тренды и вызовы в креативных индустриях. Перспективы и будущее креативных индустрий.	УК-2 ОПК-1
4	Раздел 4. Фандрайзинг, маркетинг, ивент менеджмент и пиар (музеи)	0,5	Предмет музейной экспозиции. Рассмотрение общих принципов организации и проектирования музейных экспозиций.	Фандрайзинг в музейной деятельности. Маркетинг в музейной сфере. Ивент-менеджмент в музеях. Пиар в музейной деятельности. Вызовы и возможности современного музейного менеджмента.	УК-2 ОПК-1
5.	Раздел 5. Кураторы и арт-менеджеры	0,5	Ознакомление с различными этапами	Роль кураторов и арт-менеджеров в организации выставок.	УК-2 ОПК-1

	художественных выставок. Особенности управленческих задач.		становления музейного дела.	Процесс планирования выставок. Логистика и техническое обеспечение выставок. Бюджетирование и финансирование выставок. Маркетинг и продвижение выставок. Оценка и анализ успешности выставки. Современные тренды в кураторской деятельности. Этические и профессиональные стандарты в кураторской деятельности.	
	Итого	**4**			

6. Содержание практических занятий

Цель проведения практических занятий по дисциплине «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» заключается в углубленном изучении ключевых аспектов менеджерских процессов в креативных индустриях.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Основные концепции менеджмента и арт-менеджмент	1	Студенты разбиваются на команды. Каждая команда должна разработать миссию своего проекта и определить его цели. Цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и ограниченными по времени (SMART)	УК-2 ОПК-1
2	Раздел 2. Креативные профессии.	1	Каждый студент выбирает одну креативную профессию для исследования (например, арт-директор, графический дизайнер, куратор выставок, арт-терапевт, арт-менеджер). По возможности, организует интервью с человеком, работающим в выбранной профессии. Готовит презентацию о выбранной профессии.	УК-2 ОПК-1
3	Раздел 3. Креативные индустрии	1	Студенты разбиваются на группы (4-5 человек), каждая из которых будет представлять команду, создающую стартап	УК-2 ОПК-1

			в одной из областей креативных индустрий (например, модный бренд, арт-галерея, музыкальная студия, дизайнерское агентство). Предлагается разработать идею стартапа, определить миссию и ценности компании. Студенты должны подготовить небольшой текст о том, как их продукт или услуга будет удовлетворять потребности рынка и отличаться от конкурентов.	
4	Раздел 4. Фандрайзинг, маркетинг, ивент менеджмент и пиар (музеи)	0,5	Группа студентов должна подготовить небольшой текст о вариантах фандрайзинга для выбранного ими мероприятия в музее (например, выставка, лекция, мастер-класс, интерактивное шоу).	УК-2 ОПК-1
5	Раздел 5. Кураторы и арт-менеджеры художественных выставок. Особенности управленческих задач.	0,5	Студентам предлагается подготовить разработать концепцию художественной выставки. Обосновывается выбор концепции с учетом целевой аудитории, определяются критерии отбора произведений искусства для выставки (составляется список потенциальных экспонатов)	УК-2 ОПК-1
	Итого	**4**		

7.Самостоятельная работа

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для подготовки к различным контрольным мероприятиям.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**
Раздел 1. Введение в музейное дело.	25	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	УК-2 ОПК-1
Раздел 2.	25	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной	УК-2 ОПК-1

Роль музея в современном мире.		литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	
Раздел 3. Фонды музея.	26	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	УК-2 ОПК-1
Раздел 4. Музейная экспозиция.	26	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	УК-2 ОПК-1
Раздел 5. История музейного дела. Кураторство	26	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	УК-2 ОПК-1
Итого:	**128**		

7.1. Контролируемая самостоятельная работа

№ п/п	**Темы для контролируемой самостоятельной работы**	**Часы**	**Форма КСР**	**Формируемые компетенции**
	Раздел 1. Основные концепции менеджмента и арт-менеджмент	1	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-2 ОПК-1
	Раздел 2. Креативные профессии.	1	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-2 ОПК-1
	Раздел 3. Креативные индустрии	1	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-2 ОПК-1
	Раздел 4. Фандрайзинг, маркетинг, ивент менеджмент и пиар (музеи)	0,5	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-2 ОПК-1

	Раздел 5. Кураторы и арт-менеджеры художественных выставок. Особенности управленческих задач.	0,5	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-2 ОПК-1
	Итого	**4**		

7.2. Вопросы для самоподготовки/самопроверки(Д)

1. Как классические концепции менеджмента адаптируются для применения в культурных и креативных индустриях?
2. Какие навыки и качества важны для успеха в креативных профессиях, таких как арт-директор или куратор?
3. Как маркетинг и пиар могут влиять на посещаемость и популярность музейных выставок?
4. Какие основные этапы включают процесс планирования и реализации художественной выставки, и каковы задачи куратора на каждом из этих этапов?
5. Каковы ключевые компоненты успешной маркетинговой кампании для музея, направленной на увеличение посещаемости?
6. Как принципы управления Анри Файоля применяются в арт-менеджменте для улучшения эффективности команды?

7.3. Примерная тематика тем эссе/ презентаций А

1. Эволюция менеджмента: от классических концепций к современному арт-менеджменту
2. Роль арт-менеджера в развитии культурных проектов
3. Креативные профессии: обзор карьерных возможностей и профессиональных навыков
4. Будущее креативных профессий: адаптация к цифровой эпохе
5. Развитие креативных индустрий: от традиционной культуры к цифровым технологиям
6. Экономическая значимость креативных индустрий: потенциал роста и вызовы
7. Фандрайзинг в культурных институциях: стратегии и инструменты
8. Маркетинг и PR в музеях: инновационные подходы и практика
9. Кураторская практика: от концепции до реализации выставочного проекта
10. Особенности управления художественными выставками: проблемы и решения

7.4. Примеры тестовых заданий (В)

Тестовое задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа.

Выберите правильный вариант ответа.

1. **Какой из следующих секторов НЕ входит в креативные индустрии?**

a) Мода
b) Финансовые услуги
c) Музыка
d) Кино

2. **Какой из следующих факторов наиболее способствует развитию креативных индустрий?**

a) Жесткое регулирование
b) Доступ к интернету
c) Снижение налогов

3. **Какой из следующих методов фандрайзинга наиболее подходит для музеев, ориентированных на международную аудиторию?**

a) Краудфандинг
b) Локальные пожертвования
c) Продажа билетов на мероприятия
d) Государственные гранты

4. **Какой из следующих подходов наиболее эффективен для продвижения выставки в социальных сетях?**

a) Прямая реклама в печатных изданиях
b) Сотрудничество с влиятельными лицами
c) Использование только органического контента
d) Проведение закрытых мероприятий для журналистов

7.5. Примеры тестовых заданий (С)

1. Установите правильную последовательность этапов разработки арт-проекта:

1. Разработка концепции
2. Исследование рынка
3. Подбор команды
4. Планирование бюджета
5. Оценка результатов

Ответ: 2,1,3,4,5

2. Установите соответствие между этапами исследования и их описанием:

a) Ориентирован на творческие процессы и культурные проекты
b) Ориентирован на максимизацию прибыли и эффективность

1. Арт-менеджмент
2. Традиционный менеджмент

Ответ: 1-a, 2-b

7.5 Примеры дополнительных мероприятий по патриотическому воспитанию и антитеррористической деятельности

1. Куратор как посредник между культурным наследием и обществом: патриотическая миссия в современном искусстве
2. Выставочный проект как инструмент сохранения культурной памяти
3. Региональные культурные инициативы и кураторские практики: новые центры притяжения
4. Современные кураторские форматы в музеях и галереях: от традиции к диалогу поколений
5. Выставка как пространство гражданской идентичности: кураторские подходы в работе с национальными сюжетами
6. Куратор как культурный дипломат: представление России за рубежом
7. Публичная история в искусстве и выставочной практике: от документального проекта до арт-инсталляции

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

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

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

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов (тестирование)

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

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов (индивидуальное задание)

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

Посещение занятий – 20 баллов

(Посещение» - 1 балл за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; минус 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины) плюс 2 балла за активную работу в семестре.

итоговая рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов (устный опрос)

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

Итого оценка обучающихся по БРА:

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

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль, самостоятельная работа, 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
Тестирование В	1	12	20
Реферат (эссе) А	1	18	35
Посещение занятий, ведение конспекта лекций	1	13	20
Тестирование С	1	13	25
Итого 5 семестр- зачет		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

1. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Основы менеджмента : учебно-методическое пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 240 с. Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =6466&ln=ru
2. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие / Под общей редакцией И.М. Болотникова, Г.Л. Тульчинского. СПб: СПб ГУКИ, 2007.
3. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. СПб.: Изд-во «Лань», 2009. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13880
4. Тульчинский Г.Л., Герасимов С.В., Лохина Т.Е. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: учебное пособие. - М.: Планета музыки, 2010. -384 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1930
5. Сибрук Д., Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. – М.: Ad Marginem press, 2012. – 240 с. // Klex : [сайт]. — URL: https://www.klex.ru/rfl
6. Арт-менеджмент: Учебное пособие / Жуковская Л.Н., Костылев С.В., Лузан В.С. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 188 с.: ISBN 978-5-7638-3491-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/966649
7. Климкович, Е. В. Арт-менеджмент : учебное пособие / Е. В. Климкович , составитель Е. В. Климкович. — Москва : МГУУ Правительства Москвы, 2015. — 94 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/258170
8. Командышко, Е. Ф. Арт-менеджмент : учебник / Е.Ф. Командышко. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 194 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс].—Текст : электронный. — URL: https://dokumen.pub/6a4923cf1601cd3430dd3c2ebb0a7f68.html

9.2. Дополнительная литература

1. Зверинцев А. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга менеджера ПР / А. Зверинцев. СПб., 1997.
2. Кириллова Н. Б. Менеджмент культуры / Н. Б. Кириллова. Екатеринбург: УрГУ, 2009.
3. Красильников Ю.Д. Методика социально-культурного проектирования: Курс лекций / Ю.Д. Красильников. - М.: МГУКИ, 1992.
4. Новикова Г.В. Технологии арт-менеджмента: Учеб. пособие. – М.: МГУКИ, 2006.

Шафф Т. и Д. Путеводитель по фандрайзингу. Рабочая модель по привлечению спонсоров. М.: Вершина, 2006.

5. Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры. Опыт России и США. СПб: СПбГУКИ, 2003.

6. Кошаев, В.Б. Опыт отношения к искусству. Онтология народного искусства : монография / В.Б. Кошаев. — Москва : МГХПА им. С.Г. Стрганова, 2014. — 180 с. — ISBN 978-5-87627-096-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99268
7. Печенкин И.Е. Русское искусство второй трети XIX-начала XX веков. Учебное пособие. М., 2009.
8. Соколов, М.Н. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения / М.Н. Соколов. — Москва : Прогресс-Традиция, 1999. — 424 с. — ISBN 5-89826-003-X. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77020
9. Флорида Р. Креативный класс [Люди, которые создают будущее] —М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2005 — 421 с. — Текст : электронный // Новосибирский государственный педагогический университет [сайт]. — URL:https://prepod.nspu.ru/file.php/149/met.prob.psikh./Florida_Kreativnyi_klass.pdf

9.3. Электронные источники информации

9.3.1. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Объединенный электронный каталог музеев РФ: https://goskatalog.ru/portal/#/
2. Владимиро-Суздальский музей-заповедник: https://vladmuseum.ru/ru/scientific-activity/sborniki/katalogi/
3. Коллекции Сергиево-Посадского музея-заповедника: http://museum-sp.ru/collection/
4. Коллекции музеев Московского Кремля: https://collectiononline.kreml.ru/entity/OBJECT
5. Электронный каталог Новгородского музея-заповедника: https://www.kamis.ru/novosti/novosti-vnedreniya/novgorodskiy-muzey-zapovednik-onlayn-136-tysyach-eksponatov-i-ne-tolko-/
6. Всероссийский музей декоративного искусства: https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
7. Электронная коллекция Государственного Русского музея: https://rusmuseumvrm.ru/collections/index.php
8. Электронный каталог Государственного Исторического музея: https://catalog.shm.ru/entity/COLLECT,
9. Электронный каталог музейных предметов ГИМ: https://shm.ru/kollektsii-i-muzeynyy-kompleks/elektronnyy-katalog/
10. Государственный Эрмитаж, коллекции онлайн: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/collections/master/e_catalog/?lng=ru

a. Электронные библиотеки:

11. Единый электронный каталог РГБ: http://olden.rsl.ru/ru/s97/s339/d1298/d12984106
12. Единый электронный каталог ГПИБ: https://unis.shpl.ru/
13. Единый электронный каталог РНБ: https://primo.nlr.ru/primo-xplore/search?vid=07NLR_VU1
14. Электронная библиотека Лань: https://e.lanbook.com/
15. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp

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

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

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации обучающихся разработана как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия.

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестаций укомплектованы учебной мебелью и оснащены презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду РГХПУ им. С.Г. Строганова.

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

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.10 Теория и история цифрового искусства
Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»
Квалификация выпускника магистр
Форма обучения заочная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы Коммуникативный дизайн

Курс 1
Семестр 1

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,1
Практические занятия	4	0,1
Семинарские занятия	-	-
Контролируемая самостоятельная работа	4	0,1
Самостоятельная работа	87	2,5
Форма аттестации Зачет с оценкой: 4 сем	9	0,2
Всего	108	3,0

Москва 2025

СОСТАВИТЕЛЬ:

Доцент кафедры
Коммуникативный дизайн,
кандидат искусствоведения.
Лаврентьева Екатерина Александровна

Рабочая программа рассмотрена, одобрена и актуализирована на заседании кафедры Истории искусства и гуманитарных наук, протокол № 9 от 20 мая 2025 г.

Заведующий кафедрой
Истории искусств и гуманитарных наук,
профессор, кандидат искусствоведения
Гаврилин К.Н.

1.Цели и задачи освоения дисциплины:

Учебный курс «Теория и история цифрового искусства» нацелен на теоретическую и методологическую подготовку будущих специалистов в области теории и истории искусства и экспертно-аналитической и организационной деятельности. Цель курса – сформировать у дизайнеров научное, историко-культурное, профессионально-методологическое представление о сфере 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 информационной среды.

Курс рассчитан на ознакомление с общими, универсальными для всех специализаций в области дизайна творческими, теоретическими и проектно-методическими вопросами в первой части. Вторая часть раскрывает более локальные темы, адресованные специалистам в области промышленного, графического, средового дизайна, использующим приемы, методы и инструментарий цифрового искусства. Это такие темы как: эволюция технологических укладов в промышленном дизайне и роль компьютерных цифровых технологий в современной организации проектирования; особенности использования принципов глубинной мизансцены в компьютерных презентационных роликах и клипах; классификация и принципы проектирования интерфейса информационных ресурсов и экранных версий новостных изданий; типология приемов видео-мэппинга (пространственно-средовых видеопроекций).

1.2. Задачи:

– ознакомление с историей, направлениями и творческими принципами цифрового искусства, основными тенденциями;

– выработка навыка анализа и оценки тех или иных решений;

– формирование осознанного отношения к художественным приемам и выразительным средствам, формирование представлений о взаимосвязи образа с технологическими и программными особенностями, спецификой использования таких факторов как интерактивность и алгоритмизация, медийность, а также средовой спецификой работы в области цифрового искусства;

– формирование системного, ансамблевого, комплексного подхода в оценке явлений, связанных с объектами цифрового искусства и их проектного моделирования.

1.3. Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

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

Форма промежуточной аттестации по итогам 1 семестра – 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 студентов в аудиторных занятиях), посещаемость.

2.Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.О.10 Теория и история цифрового искусства входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана и изучается в 1 семестре.
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, Актуальные проблемы современного искусства, Технико - технологические проблемы материальной и художественной культуры, Методология научного процесса.
В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующей дисциплины «Атрибуция, арт-экспертиза и современный художественный рынок»
Дисциплина служит основой для:
- ведения научно-исследовательской работы в музеях, галереях;
- и осуществления дальнейшей профессиональной искусствоведческой деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Табл. 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

УК-5 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1. Обладает знаниями в области разнообразия современных культур и национальных особенностей искусства.	Знает основные методы и способы поэтапного планирования научной работы. Умеет использовать методы и способы в собственной научной работе. Владеть навыками и приемами систематизации научного материала; различными методами поэтапного научного планирования;
УК-5.2. Анализирует и учитывает разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Понимает специфику объектов цифрового искусства и умеет применять знания на практике в рамках научного исследования
УК-5.3. Владеет навыками применения знаний в области разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	Умеет проводить художественный и сравнительный анализ; Владеет навыками формально-стилевого, иконографического, иконологического анализа для систематизации материала и выделения главных художественных особенностей произведений искусств;
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	Знает место цифрового искусства в сфере культуры, основные источники получения новой информации в области цифрового искусства и дизайна Владеет базовыми навыками анализа произведений цифрового искусства

ОПК-3.1 Знает современные научные методы проведения исследований, методы работы с научной литературой и способы сбора, анализа и обобщения результатов при проведении научно-исследовательской работы	Знает основные базы и источники получения новой искусствоведческой, научной, визуальной профессиональной информации; основные коллекции произведений современного искусства, а также цифрового искусства и дизайна Умеет вести аналитическую научную работу, опираясь материал в сфере цифрового искусства и дизайна Владеет навыками социокультурного, функционального, проектно-художественного и композиционного анализа произведений цифрового искусства и дизайна, профессиональными информационными базами литературы, Интернета
ОПК-3.2 Умеет анализировать, интерпретировать и творчески применять информацию, полученную из различных источников с применением современных средств и технологий, участвовать в научной деятельности	Умеет вести научно-искусствоведческую работу, сопоставлять между собой различные виды и жанры искусства, находить взаимосвязи и пересечения; понимает хронологию развития искусства, знает стили и направления, способен находить в объектах цифрового искусства и дизайна переклички с базисом мирового искусства и культуры; Способен оформить свои исследования в виде полноценных научных статей и докладов, подготовить выступления и презентации для научных конференций
ОПК-3.3 Владеет навыками выполнения отдельных видов научно-исследовательских и творческих работ с применением современных средств и технологий, проявляет творческую инициативу	Знает современное состояние и уровень развития цифрового искусства и дизайна, включая художественные, философско-эстетические, социокультурные, технико-технологические концепции Умеет трансформировать сложный комплекс современного искусствоведческого знания в системные научные исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать** - место и роль цифрового искусства в современной системе дизайн-деятельности; - историю и теоретические концепции в области цифрового искусства - основные этапы развития цифрового искусства и дизайна - жанровую специфику произведений цифрового искусства и дизайна - основные информационные ресурсы, коллекции и музейные экспозиции цифрового искусства и дизайна.
3.2	**Уметь** - анализировать произведения в области цифрового искусства и дизайна - различать жанровые, функциональные и эстетические и стилевые особенности произведений цифрового искусства и дизайна - понимать специфику работы в области цифрового искусства и дизайна, предполагающую комплексный подход к реализации творческой задачи.
3.3	**Владеть:** - терминологией, используемой для описания и анализа произведений цифрового искусства и дизайна - навыками анализа произведений цифрового искусства и дизайна - грамотным применением знаний истории и теории цифрового искусства и дизайна и навыками поиска информации в данной области

4.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Семестр	Содержание работы/ Разделы	Виды и формы работы, час				Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа		
		Лекции	КСР	Практические			
1	Раздел 1 «Генеалогия экранного искусства. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества» **Тема 1** Специфика «цифрового общества» (принципы коммуникации). Истоки сложения экранного искусства	1	1	1	5	8	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 1 «Генеалогия экранного искусства. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества» **Тема 2** Истоки сложения экранного искусства	-	-	-	5	5	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 1 «Генеалогия экранного искусства. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества» **Тема 3** Терминология сферы экранного искусства (цифровое искусство, мультимедиа, скрин-дизайн)	-	-	-	5	5	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 1 «Генеалогия экранного искусства. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества» **Тема 4** Основные признаки и качества (проектно-художественные и технологические особенности) произведения цифрового искусства	-	-	-	5	5	Дискуссия на семинарском занятии

1	Раздел 2 «Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства» **Тема 5** Жанровая специфика цифрового искусства. Мультидисциплинарность художественных средств	1	1	1	5	8	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 2 «Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства» **Тема 6** Построение виртуального пространства (особенности сценария, режиссуры, образно-графических средств)	-	-	-	5	5	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 2 «Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства» **Тема 7** Интерактивные решения: зритель как соавтор произведения цифрового искусства	-	-	-	5	5	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 2 «Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства» **Тема 8** Движение и метаморфозы: кинетическая составляющая цифрового искусства. Мастера 1920-1970-х гг.	-	-	-	5	5	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 2 «Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства» **Тема 9** Движение и метаморфозы: кинетическая составляющая цифрового искусства. Современные художники-кинеты	-	-	-	5	5	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 3 «Кинематограф как модель развития экранных технологий» **Тема 10** Иллюзорность и «интерактивность» в рамках первых киноопытов	1	1	1	5	8	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 3 «Кинематограф как модель развития экранных технологий» **Тема 11** Монтаж: новый киноязык	-	-	-	5	5	Дискуссия на семинарском занятии

1	Раздел 3 «Кинематограф как модель развития экранных технологий» **Тема 12** Абстрактный кинематограф	-	-	-	5	5	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 4 «Экран как тип цифрового информационного пространства» **Тема 13** Видео-арт. Классификация произведений видео-арта (сюжетные и сценарные особенности). Зарубежные и отечественные пионеры видео-арта	1	1	1	5	8	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 4 «Экран как тип цифрового информационного пространства» **Тема 14** «Цифровая живопись». Современные представители видео-арта	-	-	-	5	5	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 5 «Пространство видеопроекций» **Тема 15** Синестезия: опыт создания цветомузыкального пространства	-	-	-	5	5	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 5 «Пространство видеопроекций» **Тема 16** Полиэкраны как новаторская форма создания аудиовизуальной целостной среды	-	-	-	4	4	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 6 «Генеративное искусство» **Тема 17** Вариативность решений на основе заданного набора образно-графических средств. Прототипы генеративного искусства	-	-	-	4	4	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 6 «Генеративное искусство» **Тема 18** Искусственный интеллект и этическая сторона генеративного искусства	-	-	-	4	4	Дискуссия на семинарском занятии
	Контроль					9	
	Итого	4	4	4	87	108	

5.2. 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):
- 1. Истоки современного цифрового искусства.
2. Специфика жанров цифрового искусства.
3. Мультимедиа: междисциплинарность произведений цифрового искусства.
4. Видео-арт: способы трансформации и работы с экранным изображением.
5. Тема и сюжет в искусстве видео-арта.
6. Видеоскульптура: комбинирование образов.
7. Искусство движения (к истории кинетического искусства и его взаимосвязям с новейшими технологиями).
8. Киномонтаж и фотомонтаж: влияние технологий 1920-х на современное цифровое искусство.
9. Булат Галеев: пионер медиа и видео-арта
10. Генеративное искусство: этическая сторона современных технологий в искусстве

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

5.3. Основные разделы, темы курса:
Раздел 1 *«Генеалогия экранного искусства. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества»*
Тема 1 Специфика «цифрового общества» (принципы коммуникации). Истоки сложения экранного искусства
Тема 2 Истоки сложения экранного искусства
Тема 3 Терминология сферы экранного искусства (цифровое искусство, мультимедиа, скрин-дизайн)
Тема 4 Основные признаки и качества (проектно-художественные и технологические особенности) произведения цифрового искусств

Раздел 2 *«Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства»*

Тема 5 Жанровая специфика цифрового искусства. Мультидисциплинарность художественных средств

Тема 6 Построение виртуального пространства (особенности сценария, режиссуры, образно-графических средств)

Тема 7 Интерактивные решения: зритель как соавтор произведения цифрового искусства

Тема 8 Движение и метаморфозы: кинетическая составляющая цифрового искусства. Мастера 1920-1970-х гг.

Тема 9 Движение и метаморфозы: кинетическая составляющая цифрового искусства. Современные художники-кинеты

Раздел 3 *«Кинематограф как модель развития экранных технологий»*

Тема 10 Иллюзорность и «интерактивность» в рамках первых киноопытов

Тема 11 Монтаж: новый киноязык

Тема 12 Абстрактный кинематограф

Раздел 4 *«Экран как тип цифрового информационного пространства»*

Тема 13 Видео-арт. Классификация произведений видео-арта (сюжетные и сценарные особенности). Зарубежные и отечественные пионеры видео-арта

Тема 14 «Цифровая живопись». Современные представители видео-арта

Раздел 5 *«Пространство видеопроекций»*

Тема 15 Синестезия: опыт создания цветомузыкального пространства

Тема 16 Полиэкраны как новаторская форма создания аудиовизуальной целостной среды

Раздел 6 «Генеративное искусство»

Тема 17 Вариативность решений на основе заданного набора образно-графических средств. Прототипы генеративного искусства

Тема 18 Искусственный интеллект и этическая сторона генеративного искусства

5.4. Образовательные технологии

Семестр	**Наименование раздела**	**Виды учебных занятий**	**компетенции**	**Образовательные технологии**
1	2	3		4
1	***Раздел 1*** *«Генеалогия экранного искусства. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества»*	Лекция Семинар Самостоятельная работа	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3 .	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия.
1	***Раздел 2*** *«Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства»*	Лекция Семинар Самостоятельная работа	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия.
1	***Раздел 3*** *«Кинематограф как модель развития экранных технологий»*	Лекция Семинар Самостоятельная работа	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия.
1	***Раздел 4*** *«Экран как тип цифрового информационного пространства»*	Лекция Семинар Самостоятельная работа	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия.
1	***Раздел 5*** *«Пространство видеопроекций»*	Лекция Семинар Самостоятельная работа	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия.

	Раздел 6 *«Генеративное искусство»*	Лекция Семинар Самостоятельная работа	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к экзамену. Экзамен

5.Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) составлен в соответствии с интерактивными формами проведения занятий: оценка участия в натурных обследованиях, деловой игре, презентации результатов исследований.

Табл. 2 – Фонд оценочных средств

Вид занятий: *практическое*		
Шкала оценки	Предлагаемые формы контроля	
100-бальная система оценки	Суммарная оценка 3-х видов учебной активности:	- Текущая аттестация после проведения половины семинарских занятий (середина семестра) по каждому разделу в 1,2 семестрах Промежуточная аттестация в течение 1 и 2 семестров
20-баллов	- 1-ое письменное тестирование	
35-баллов	- 2-ое письменное тестирование	
20-баллов	Посещаемость	
25-баллов	Итоговая аттестация	
Аттестован/ не аттестован	- Участие в семинарах (участие не менее в 50% семинарских занятий после проведения половины семинарских занятий по каждому разделу,в каждом из семестров)	

6.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

1). Соответствия фактически достигнутым каждым обучающимся результатов изучения дисциплины результата, запланированных в формате дескрипторов «знать, уметь, владеть» (п.1.4.) и получения интегрированной оценки по дисциплине;

2). Уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины.

6.2. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей аттестации по дисциплине:

При оценке результатов деятельности обучающимся в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система (БРА). Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля.

Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

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

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов

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

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

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

посещение занятий – 20 баллов
Итоговое испытание в конце 1 семестра зачет

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

Итого промежуточная аттестация по БРА 1 и 2 семестр:

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**		
	неудовлетворительно	Удовлетворительного			хорошо			отлично		
компетенции		УК-3.1 ОПК-5.1			УК-3.2 ОПК-5.2			УК-3.3 ОПК-5.3		
Уровни оценки достижений студента (оценка)	Низкий уровень (компоненты не освоены)***	Средний уровень (пороговый)			Повышенный			Высокий**		
Критерии для определения уровня достижений	Не соответствует требованиям*, существенные ошибки требующие исправления	Не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания			Соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения			Соответствует требованиям*, замечаний нет		

Если результата НЕТ (не выполнено или отсутствует) – баллы не выставляются.
Промежуточная аттестация в 1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен

6.3. Примеры контрольных вопросов и заданий:

По разделу 1 «Генеалогия экранного искусства. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества»

1 Специфика «цифрового общества» (принципы коммуникации).

2. Истоки сложения экранного искусства.

3. Терминология сферы экранного искусства (цифровое искусство, мультимедиа, скрин-дизайн)

4. Основные признаки и качества (проектно-художественные и технологические особенности) произведения цифрового искусства

По разделу 2 «Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства»

5. Жанровая специфика цифрового искусства

6. Мультидисциплинарность художественных средств

7. Пространственные (архитектурные) решения с применением цифровых технологий

8. Построение виртуального пространства (особенности сценария, режиссуры, образно-графических средств)

9. Интерактивные решения: зритель как соавтор произведения цифрового искусства

10. Движение и метаморфозы: кинетическая составляющая цифрового искусства

По разделу 3 «Кинематограф как модель развития экранных технологий»

10. Первый кинематограф: искусство передачи движения

11. Иллюзорность и «интерактивность» в рамках первых киноопытов

12. Монтаж: новый киноязык

13. Конструирование новой действительности на основе документального материала (фотомонтаж и киномонтаж)

14. Абстрактный кинематограф

15. Группа «Дада» и киноопыты Ман Рея

По разделу 4 «Экран как тип цифрового информационного пространства»

16. Видео-арт. Классификация произведений видео-арта (сюжетные и сценарные особенности).

18. Зарубежные пионеры видео-арта

19. Отечественные пионеры видео-арта

20. Видео-арт и искусство кино

21. «Цифровая живопись». Современные представители видео-арта

22. Видео-арт и классическое искусство живописи

По разделу 5 «Пространство видеопроекций»

23. Синестезия: опыт создания цветомузыкального пространства

24. Полиэкраны

25. Информационное пространство музея: работа с видеопроекциями

По разделу 6 «Генеративное искусство»

26. Вариативность решений на основе заданного набора образно-графических средств

27. «Программирование»: сценарий изменения визуальных и пластических качеств объекта

6. 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 1-18	*						*	*	*	*	

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

8.1. Основная литература

1. Базен Жермен. История искусства. М.: Прогресс, Культура.1994
2. Барнбрук Ричард. Интернет-революция. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015
3. Бычков В.В. (автор проекта, ведущий автор, руководитель авторского коллектива, отв. редактор). Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века — М., РОССПЭН, 2003
4. Галеев Б.М. Искусство космического века: Избр. Статьи. Казань: изд-во «Фэн », 2002
5. Жердев Е.В. Метафора в дизайне. М.:, Архитектура-С, 2010
6. Ерохин С.В. Эстетика цифрового изобразительного искусства. СПб.: Алетейя, 2010. 432 с. – 23 п.л.
7. В.Ф.Колейчук. Кинетизм. М., 1994
8. Колейчук В.Ф. Моя азбука. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2012
9. Ласло Мохой-Надь и русский авангард. М.: Три квадрата, 2006
10. Лаврентьев А.Н. История дизайна. Учебное пособие. М.: Гардарики, 2006
11. Цифровое искусство: история, теория, практика. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова. 2016

8.2. Дополнительная литература

1. Аветисян А.Д. Императив пространства. Экспериментальные исследования национальных культур. М.: МГХПа им. С.Г.Строганова, 2015
2. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1988; 1994
3. Бойцов С.Ф. Комбинаторные идеи в дизайне. – Техническая эстетика, №7, 1983
4. Бондаренко О.Ю. Формы репрезентации западной сетевой культуры в русскоязычном виртуальном пространстве. // Пространство культуры. Научно-аналитический журнал. Дом Бурганова. 2012, №2. С.37-46
5. Галеев Б.М. Пространственная музыка. История, теория, практика. Казань: изд-во «Фэн », 2004

6. Гамаюнов Виктор. Образы виртуального мира. М.: Academia, 2004
7. Гусейнов Р.Ф. Система визуальной информации ВО «Союзэлектроприбор». - Техническая эстетика, 1981, №10
8. Кулешов В.В. Роль автора в цифровом искусстве. Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА, 2015. - №3
9. Ласло Мохой-Надь. Telehor. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.
10. IMPART-2014. Невозможные объекты и оптические иллюзии в современном искусстве и дизайне. Международная научная конференция. Тезисы. М., МГХПА им. С.Г.Строганова, 2014
11. Искусство, наука, технология и проблемы художественно-промышленного образования. Тезисы межвузовской научной конференции. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2012
12. Колейчук В.Ф. Комбинаторное формообразование, - «Эксперимент в дизайне», Методические материалы ВНИИТЭ, М.: 1987
13. Костина А.В. Интернет-сообщества. Что обсуждается в интернете? От думеров до фурри. От игнора до троллинга. М.: книжный дом «Либроком», 2011
14. Лаврентьев Александр. Лаборатория конструктивизма. М.:, ГрантЪ, 2002
15. Лаврентьев А.Н. Александр Родченко. Издательский проект «Русский авангард» Сергея Гордеева, М.: 2011
16. Лаврентьев А.Н. Строгановская школа и цифровое искусство. (Теоретические, проектные и учебно-методические проблемы дизайна информационного пространства). Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА, 2014. - №1
17. Мигунов А.С., Ерохин С.В. Алгоритмическая эстетика. СПб.: Алетейя, 2010. 288 с. –15/9 п.л.
18. Хан-Магомедов С.О. Дагестанские лабиринты. М.: Ладья, 2000

8.3. Перечень информационных справочных систем

Учебные пособия в формате pdf

1. Лаптев В.В. Инфографика в цифровом искусстве. М.: Аватар, 2015. – 288 с. : илл.
2. Жданова Н.С. Визуальное восприятие и дизайн в цифровом искусстве. Магнитогорск. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова, 2015. – 286 с. : илл

1. http://www.museum.com/ – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам
2. http://www.museum.ru/ – портал Музеи России
3. http://future.museum.ru/ – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева
4. http://www.adit.ru/ – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)

5. http://www.eva-conferences.com/ – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond

6. http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

7. http://www.riba.org/ – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

8. http://www.groveart.com/ – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

9. http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство,банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

10. http://www.russianculture.ru – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты.

11. http://portal-kultura.ru/ – «Культура» – еженедельная газета. Газета «Культура» –уникальный бренд и старейшее федеральное издание с 80-летней историей. Освещает проблемы отечественной столичной и региональной культуры, включая страны СНГ и мира, сохраняет лучшие традиции публикаций и изложения материалов гуманитарной сферы деятельности общества и ищет новые актуальные формы подачи информации, диктуемые современными требованиями рынка СМИ.

12. http://pravo.roskultura.ru/ – правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база данных нормативных документов по культуре.

13. http://archi.ru/ – Российский архитектурный портал посвящен истории русского зодчества и современной российской архитектуре.

14. http://www.culturemap.ru – Культура регионов России.
15. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp?

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий *Таблица*

8.4. Локальные информационные технологии

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Adobe CS6 Design and Web Premium	Доступно для самостоятельной работы в режиме онлайн РГХПУим. С.Г. Строганова
5	Adobe Creative Suite 6 Master Collection	
7	Стандартный пакет Microsoft Office	
8	Kaspersky Endpoint Security	

8.5. 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

8.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используется учебная аудитория с соответствующей инфраструктурой. При проведении занятий в дистанционной форме используется платформа Яндекс.телемост, компьютеры.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Модуль «Теория и история цифрового искусства» опирается на культурно-историческую, искусствоведческую, научно-технологическую базу. Курс состоит из шести разделов. Каждый из разделов призван сформировать у обучающегося определенные представления о специфике цифрового искусства как мультидисциплинарного направления.За основу изложения материала взят сравнительный метод, метод сопоставления различных жанров и видов искусства, который формирует у магистров понимание закономерностей развития культуры и искусства, мировоззрения эпохи, причины формирования того или иного художественного явления, сложения актуальных форм художественной деятельности. Анализируя объекты искусства, сочетающие в себе различные средства образно- художественной выразительности, студенты учатся видеть процесс творчества как совокупность разнородных впечатлений, соединяемых волей автора в единое целое. Подобный подход учит более точно и глубоко анализировать и объекты классического искусства, поскольку учит вглядываться в детали, задумываться о символике изображения, фактуры, цвета, звука, ритма и движения – о смысловой роли всех компонентов произведения искусства. Подобный метод, опираясь на терминологию Жака Дерриды можно было бы назвать «деконструкцией». Погружение в историческую эпоху осуществляется за счет выявления культорологических связей, предпосылок, анализа общественных настроений и социальной ситуации. Задача курса заключается в том, чтобы, подойдя к объектам цифрового искусства и мультимедийным проектам, студенты осознали преемственность этапов в истории искусства, увидели композиционные, художественные, проектные связи с объектами не-цифрового искусства. Почувствовали, что технология – лишь оболочка, инструмент, но не содержание работы. Содержание обусловлено многоуровневым состоянием нашей культуры, ее многовековым опытом.

9.1. Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы 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.

6) По итогам изучения учебной дисциплины в семестре к промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) допускаются обучающиеся:

- не имеющие академической задолженности по промежуточной аттестации предыдущего семестра;
- выполнивший все формы текущего контроля успеваемости, который носит обязательный характер (рубежные аттестации), после освоения (тем, разделов) учебного материала дисциплины.

9.2.Лекции, практические занятия, тестирование, проводится в режиме онлайн и осуществляется преподавателем в электронной информационно-образовательной среде академии (ЭИОС) с использованием технологических платформ, проведение промежуточной аттестации-посредством системы видеоконференцсвязи (онлайн трансляции) с использованием платформы Zoom

9.3. Промежуточная аттестация с применением ДОТ:

- проводится преподавателем в сроки, определенные календарным учебным графиком, в соответствии с утвержденным расписанием промежуточной аттестации;

-осуществляется преподавателем с использованием технологических платформ, в том числе посредством личного кабинета студента и личного кабинета преподавателя в электронной информационно-образовательной среде Академии (ЭИОС)и платформы Zoom,

Прием зачетов с применением ДОТ проводится в соответствии с расписанием занятий. Зачеты проводятся в течение последней недели теоретического/ практического обучения семестра. По дисциплинам, занятия по которым прекращаются ранее, чем за две-три недели до окончания семестра, зачеты проводятся на последнем практическом занятии по данной дисциплине.
Прием экзаменов с применением ДОТ проводится в период экзаменационной сессии, в соответствии с расписанием экзаменов. Преподаватель не позднее чем за сутки до начала экзаменов проводит:

- тестирование программного обеспечения и проверку связи с каждым обучающимся.
- консультацию перед экзаменом, отвечает на вопросы, возникшие у обучающихся при подготовке к экзамену и согласовывает с обучающимися способ дистанционного проведения экзамена, а также требования к аппаратному и программному обеспечению рабочих мест обучающихся, разъясняет процедуру, формат представления ответов на вопросы (задания) оценочные средства и др.

При подготовке к промежуточной аттестации и проведении консультаций могут использоваться социальные сети, мессенджеры, системы видеоконференцсвязи, электронная почта и другие способы удаленного взаимодействия.

При организации проведения промежуточной аттестации с использованием ДОТ устанавливается следующий порядок действий:

письменная форма -при проведении промежуточной аттестации в письменной форме используется система рассылок сообщений в ЭИОС. В такой форме рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по билетам, вопросы которых требуют четкой формулировки. В этом случае допускается изменение формулировок экзаменационных билетов или контрольных вопросов, утвержденных в ФОС дисциплин, с дальнейшим внесением изменений в ФОС. При подготовке экзаменационных билетов заведующему кафедрой следует обратить внимание на их содержание, которое должно максимально затруднить получение готовых ответов с помощью поисковых систем, а также списывание.

В назначенное время преподаватель рассылает обучающимся экзаменационные билеты, используя систему рассылок сообщений в ЭИОС. За отведенное время обучающиеся отвечают на вопросы и присылают преподавателю ответы в виде простого текстового файла. Преподаватель оценивает полученные ответы, выставляет оценку и сообщает об этом обучающемуся посредством ЭИОС.

устная форма - промежуточная аттестация в устной форме проводится посредством видеоконференцсвязи (онлайн трансляции) с использованием систем (Яндекс.телемост и т.д.). Во время видеотрансляции преподаватель использует традиционную систему устного опроса в соответствии с экзаменационными билетами и вопросами из состава оценочных материалов по дисциплине

Прохождение обучающимися промежуточной аттестации в устной форме фиксируется путем обеспечения видеозаписи в режиме видеоконференции.

При проведении промежуточной аттестации с применением режима видеоконференции преподаватель осуществляет контроль за использованием обучающимся вспомогательных материалов.

комбинированная (письменно-устная) форма -при прохождении промежуточной аттестации обучающийся, по требованию преподавателя должен демонстрировать свое рабочее место и свое лицо с помощью веб-камеры.

Обучающийся, проходящий промежуточную аттестацию с применением ДОТ,

обязан самостоятельно обеспечить технические средства связи для собственного участия в промежуточной аттестации, включая средства, позволяющие установить аудиовизуальный контакт с преподавателем. В частности, обучающийся обязан обеспечить выполнение технических требований к оборудованию и ПО, достаточным для обеспечения качественного и бесперебойного аудиовизуального контакта с преподавателем, а также качественной и бесперебойной работы тех ДОТ, которые используются для проведения промежуточной аттестации.
9.5 Во время промежуточной аттестации обучающийся обязан обеспечить следующие условия ее проведения:
– положение веб-камеры обучающегося и уровень освещенности в помещении, где он находится, достаточные для визуального контакта с преподавателем;
– низкий уровень шума;
– отсутствие посторонних лиц в зоне видимости веб-камеры.
9.6. Обучающийся обязан выйти на связь с преподавателем в установленное время начала экзамена (зачета) и (или) своевременно отправить требуемые файлы со своим ответом. При необходимости переслать преподавателю файлы обучающийся обязан использовать формат файлов, требуемый преподавателем.
9.7. Обучающийся обязан:
- выполнять инструкции преподавателя, касающиеся хода промежуточной аттестации.
-предъявить по требованию преподавателя документ, удостоверяющий личность обучающегося (паспорт, зачетную книжку).
-не покидать зону видимости веб-камеры во время выполнения задания, подготовки к устному ответу.
-предоставить обзор рабочего стола персонального компьютера и (или) расположиться относительно веб-камеры так, чтобы был обеспечен контроль процесса подготовки к ответу (в частности, контроль за отсутствием материалов, пользование которыми во время промежуточной аттестации запрещено) по требованию преподавателя;
-самостоятельно не отключать микрофон и не снижать уровень его чувствительности к звуку во время промежуточной аттестации. Отключение микрофона возможно, если преподаватель разрешит или попросит об этом;
-использовать во время промежуточной аттестации только одно средство вывода изображения (монитор или подобное по функции устройство), одну клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь и др.).
9.8. Обучающийся не имеет права:
- прибегать к помощи других лиц во время промежуточной аттестации;
- передавать реквизиты доступа к своей корпоративной учетной записи другим лицам;
-предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам во время прохождения им промежуточной аттестации.
-использовать во время промежуточной аттестации справочные материалы (книги, записи, файлы, материалы сайтов) и компьютерные программы, кроме тех, использование которых во время промежуточной аттестации разрешено или предписано преподавателем;
-использовать во время промежуточной аттестации компьютерную технику и передающие информацию технические устройства, кроме тех, которые непосредственно используются для осуществления промежуточной аттестации.
9.9. Обучающийся обязан немедленно сообщить преподавателю о замеченных им нарушениях требований настоящего Положения, в том числе произошедших по вине участников или по техническим причинам.

9. 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 Яндекс.телемост), 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
2025

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.О.11 «Методика преподавания истории искусства»
Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»
Квалификация выпускника магистр
Форма обучения заочная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы История искусства и гуманитарные науки

Курс 1
Семестр 2

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	6	0,2
Практические занятия	4	0,1
Семинарские занятия	-	-
Контролируемая самостоятельная работа	4	0,1
Самостоятельная работа	90	2,5
Форма аттестации Зачет с оценкой: 2 семестр	4	0,1
Всего	108	3

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №562 от 15.06.2017 г. (с изменениями и дополнениями) по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств». По программе подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.
Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:
Доцент _____ _____ И.Н.Миклушевская

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, протокол от 20 мая 2025 г. № 9

Зав. кафедрой, профессор К.Н. Гаврилин

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

а) овладение магистрантами знаниями в области педагогики;

б) формирование навыков и умений эффективного применения педагогических знаний в практике учебно-воспитательной работы в учебных коллективах;

в) воспитание у магистрантов педагогической культуры, интереса к преподавательской деятельности;

г) формирование и развитие современного педагогического мышления, творческого отношения к решению педагогических задач;

д) выработка готовности к реализации магистрантами педагогических подходов в деятельности преподавателя учебного коллектива.

Задачи освоения дисциплины:

а) Выявление специфики обучения по дисциплинам гуманитарно-эстетического цикла, форм и методов организации занятий.

б) Овладение методическими умениями и навыками по организации учебных занятий по дисциплинам «История искусства», «Мировая художественная культура»: планирование учебной деятельности, постановка и реализация цели урока, обоснование методов и средств обучения, диагностика знаний учащихся.

в) Обеспечение высокого уровня знаний в процессе освоения продуктивных форм педагогической деятельности.

г) Формирование компетенций, определяющих готовность к преподаванию дисциплин культурологического цикла.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина входит в часть Блока 1, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана и изучается во 2 семестре.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Философские и культурологические проблемы искусствознания, Вопросы стилеобразования в зарубежном и русском искусстве, Актуальные проблемы современного искусства.

Дисциплина служит основой для:

- прохождения практики;
- осуществления педагогической деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
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
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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)				Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	КСР	СРС	
1.	Раздел 1 Педагогика как наука	2	1	-	-	18	Тестирование
2.	Раздел 2 Педагогический процесс	2	1	1	1	18	Тестирование
3.	Раздел 3 Психология и педагогика	2	1	1	1	18	Реферат
4.	Раздел 4 Современное высшее образование	2	1	1	1	18	Реферат
5.	Раздел 5 Научные подходы к изучению истории искусства	2	2	1	1	18	Дискуссия на семинарском занятии (устные вопросы)
6.	Итоговая аттестация (зачёт	2	-	-		-	Дискуссия на

	с оценкой)						семинарском занятии (устные вопросы)
7.	**Итого по дисциплине**		**6**	**4**	**4**	**90**	

5. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМАМ

№ п/п	**Раздел дисциплины**	**Часы**	Тема лекционного занятия	**Краткое содержание**	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Педагогика как наука.	1	Тема 1. Педагогическая наука.	Педагогика в Античности и Средневековье. Эпоха формирования европейских университетов. Авторские методики в педагогике. Ян Амос Коменский «Великая дидактика».	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2
2	Раздел 2 Педагогический процесс	1	Тема 2. Педагогический процесс	Педагогический процесс	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2
3	Раздел 3. Психология и педагогика	1	Тема 3. Психология и педагогика Теория множественного интеллекта Горварда Гарднера. Теория когнитивного развития Жана Пиаже.	Психология и педагогика Теория множественного интеллекта Горварда Гарднера. Теория когнитивного развития Жана Пиаже.	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2
4	Раздел 4 Современное высшее образование	1	Тема 4. Современное высшее образование	Современное высшее образование	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2
5	Раздел 5 Научные подходы к изучению истории искусства	2	Тема 5. Научные подходы к изучению истории искусства	Научные подходы к изучению истории искусства	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2
	Итого	**6**			

Образовательные технологии: Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора. Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия.

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Цель проведения практических занятий –применение на практике основ педагогики, а также выработка у обучающийся определенных навыков проведения исследований.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
2	Раздел 2 Педагогический процесс	1	Сущностные черты педагогического процесса. Цели педагогического процесса. Принципы педагогического процесса. Субъекты педагогического процесса. Педагогические концепции в образовании: их положительные идеи и проблемы. Основные подходы к содержанию образования.	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, УК-6.3., ОПК-4.3
3	Раздел 3 Психология и педагогика	1	Психология и педагогика Теория множественного интеллекта Горварда Гарднера. Теория когнитивного развития Жана Пиаже.	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, УК-6.3., ОПК-4.3
4	Раздел 4 Современное высшее образование	1	Дидактические принципы высшего образования. Основные тенденции современного высшего образования.	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, УК-6.3., ОПК-4.3
5	Раздел 5 Научные подходы к изучению истории искусства	1	Начало истории искусства как науки. XVIII – первая половина XIX в. Эпоха позитивизма. Основные научные теории искусствознания.	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, УК-6.3., ОПК-4.3
	Итого	**4**		

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для подготовки к различным контрольным мероприятиям.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**
Р.1. Тема 1. Педагогическая наука.	18	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару	УК-6.1, ОПК-4.1 УК-6.3., ОПК-4.3
Р.2. Тема 2. Сущностные черты педагогического процесса.	18	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, УК-6.3., ОПК-4.3
Р.3. Тема 3. Психология и педагогика Теория множественного интеллекта Горварда Гарднера. Теория когнитивного развития Жана Пиаже.	18	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, УК-6.3., ОПК-4.3
Р.4. Тема 4. Дидактические принципы высшего образования.	18	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, УК-6.3., ОПК-4.3
Р.5. Тема 5. Начало истории искусства как науки.	18	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, УК-6.3., ОПК-4.3
Итого	**90**		

7.1. КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№ п/п	**Темы для контролируемой самостоятельной работы**	**Часы**	**Форма КСР**	**Формируемые компетенции**
1.	Раздел 2 Педагогический процесс	1	Подготовка к семинарской дискуссии	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, УК-6.3., ОПК-4.3
2.	Раздел 3. Психология и педагогика	1	Подготовка к семинарской дискуссии	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, УК-6.3., ОПК-4.3
3.	Раздел 4 Современное высшее образование	1	Подготовка к семинарской дискуссии	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, УК-6.3., ОПК-

				4.3
4.	Раздел 5 Научные подходы к изучению истории искусства	1	Подготовка к семинарской дискуссии	УК-6.1., УК-6.2, ОПК-4.1, ОПК-4.2, УК-6.3., ОПК-4.3
	Итого	**4**		

7.2 ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Тестовое задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа.

1. Одним из путей повышения качества вузовского воспитания является фундаментализация содержания … обучения:
   а) воспитывающего
   б) педагогического
   в) практического

2. К организационным принципам воспитания относятся принципы сознательности и активности, преемственности и непрерывности воспитания, так ли это:
   а) да
   б) нет
   в) отчасти
3. Какое название носят способы, посредством которых изучается предмет науки?
   а) процессами
   б) целями
   в) методами
   г) целями
4. Какой педагог разработал теорию «зоны ближайшего развития»?
   а) Павел Блондель
   б) Лев Выготский
   в) Мария Монтессори
5. Суждение: «живопись заимствовала у поэзии воображение; у геометрии математический расчет, пропорции, гармонию; из оптики позаимствовала перспективу, помогающую рассчитывать, как искажаются объекты ниже и выше уровня глаз»:
   а) принадлежит методу математической логики
   б) стало возможно только благодаря методологии футуризма
   в) принадлежит теоретику классицизма Б. Джонсону
6. Значимым направлением развития содержания образования является его:
   а) доступность
   б) практичность
   в) фундаментализация
7. В психолого-педагогической литературе выделяются … теории формирования содержания образования:
   а) 3
   б) 2
   в) 4

7.3. ПРИМЕРЫ УСТНЫХ ВОПРОСОВ НА СЕМИНАРСКОЙ ДИСКУССИИ

УК-6

1. Назовите сущностные черты педагогики как науки.
2. Расскажите о связи педагогики с другими науками.
3. Расскажите об основных педагогических идеях Античности.
4. Как формировались первые университеты в Европе?
5. Как формировались авторские методики в педагогике?
6. Дайте определение педагогического процесса и назовите его сущностные черты?
7. Сформулируйте цели педагогического процесса.
8. Расскажите о принципах педагогического процесса.
9. Назовите основные педагогические концепции в образовании и опишите их.
10. Как происходит взаимодействие между субъектами педагогического процесса.
11. Каковы основные подходы к содержанию образования.
12. Теория множественного интеллекта Горварда Гарднера.
13. Теория когнитивного развития Жана Пиаже.

ОПК-4

1. Каковы основные дидактические принципы высшего образования.
2. Каковы основные тенденции современного высшего образования.
3. Каким должен быть современный студент, преподаватель?
4. Назовите три составляющие науки искусствоведения.
5. Расскажите об основных идеях работы И. Винкельмана «История искусств древности» (1764).
6. Эпоха позитивизма.
7. Расскажите о развитие психологии восприятия в конце XIX в. Зрительное восприятие и «проблема формы» (история искусства как история зрения). Эстетическая теория К. Фидлера.
8. Расскажите об идеях А. Ригля.
9. Назовите и прокомментируйте основные пары понятий, описанных в работе Генриха Вёльфлина. «Основные понятия истории искусства» (1915).

7.4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ

УК-6

8. Основные педагогические идеи Античности.
9. Формирование первых университетов в Европе.
10. Педагогические идеи Я. Коменского актуальные в современном
11. образовании (на основе книги Я. Коменского «Великая дидактика».
12. Авторские методики в педагогике. (на примере конкретной методики)
13. Педагогические идеи 1920-х - начала 1930-х годов в СССР: воспитание
14. нового человека.
15. Просветительская роль галереи современного искусства в социокультурном
16. пространстве современной России.
17. Просветительская роль музея.
18. Воспитательная работа на занятиях по истории искусства.

19. Формирование профессиональных и личностных качеств обучающихся на
20. занятиях по декоративно-прикладному искусству.
21. Современное высшее образование в России: проблемы и перспективы.
22. Использование методов активного обучения в процессе преподавания курса
23. «История искусства» (для студентов художественных ВУЗов и колледжей).
24. Индивидуально ориентированные технологии в современном высшем
25. образовании
26. Реализация принципа доступности (культуросообразности обучения,
27. наглядности обучения, научности обучения и др.) в процессе преподавания
28. истории искусства.
29. Методическая разработка курса занятий по искусству @@@ периода.
30. Разработка проблемной лекции по теме «Искусство @@@ периода».
31. @@@ - рекомендуется выбрать период или тематику, связанные с темой исследования магистранта.

ОПК-4

1. Педагогические идеи античности актуальные в современном образовании.
2. Педагогика в эпоху средневековья.
3. Эпоха образования университетов.
4. Педагогические идеи Я. Коменского актуальные в современном
5. образовании (на основе книги Я. Коменского «Великая дидактика».
6. Образование в России в конце XIX- начале XX века
7. Современное высшее образование: основные тенденции.
8. Современное высшее образование в России: технологии, перспективы,
9. возможности.
10. Актуальные проблемы современного высшего образования и возможные пути их решения.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ

При оценке результатов деятельности, обучающихся в рамках дисциплины 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 теоретической дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов (Дискуссия на семинаре (устные вопросы))

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

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов (Дискуссия на семинаре (устные вопросы))

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

Посещение занятий – 20 баллов

(Посещение» - 1 балл за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; минус 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины) плюс 2 балла за активную работу в семестре.

итоговая рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов (Защита курсового проекта)

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

Итого оценка обучающихся по БРА:

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

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль, самостоятельная работа, 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
Устный вопрос	1	12	20
Устный вопрос	1	18	35
Посещение занятий, ведение конспекта лекций	1	13	20
Реферат	1	13	25
Итого 5 семестр- зачет		**51**	**100**

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

8.1. Основная литература

1. *Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И*. Основы менеджмента : учебно-методическое пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 240 с. Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =6466&ln=ru
2. *Менеджмент в сфере культуры*. Учебное пособие / Под общей редакцией И.М. Болотникова, Г.Л. Тульчинского. СПб: СПб ГУКИ, 2007.
3. *Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л.* Менеджмент в сфере культуры / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. СПб.: Изд-во «Лань», 2009. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13880
4. *Тульчинский Г.Л., Герасимов С.В., Лохина Т.Е*. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: учебное пособие. - М.: Планета музыки, 2010. - 384 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1930

8.3. Перечень информационных справочных систем

1. Объединенный электронный каталог музеев РФ: https://goskatalog.ru/portal/#/
2. Владимиро-Суздальский музей-заповедник: https://vladmuseum.ru/ru/scientific-activity/sborniki/katalogi/
3. Коллекции Сергиево-Посадского музея-заповедника: http://museum-sp.ru/collection/
4. Коллекции музеев Московского Кремля: https://collectiononline.kreml.ru/entity/OBJECT
5. Электронный каталог Новгородского музея-заповедника: https://www.kamis.ru/novosti/novosti-vnedreniya/novgorodskiy-muzey-zapovednik-onlayn-136-tysyach-eksponatov-i-ne-tolko-/
6. Всероссийский музей декоративного искусства: https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
7. Электронная коллекция Государственного Русского музея: https://rusmuseumvrm.ru/collections/index.php
8. Электронный каталог Государственного Исторического музея: https://catalog.shm.ru/entity/COLLECT,
9. Электронный каталог музейных предметов ГИМ: https://shm.ru/kollektsii-i-muzeynyy-kompleks/elektronnyy-katalog/
10. Государственный Эрмитаж, коллекции онлайн: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/collections/master/e_catalog/?lng=ru
    a. Электронные библиотеки:
11. Единый электронный каталог РГБ: http://olden.rsl.ru/ru/s97/s339/d1298/d12984106
12. Единый электронный каталог ГПИБ: https://unis.shpl.ru/
13. Единый электронный каталог РНБ: https://primo.nlr.ru/primo-xplore/search?vid=07NLR_VU1
14. Электронная библиотека Лань: https://e.lanbook.com/
15. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий.

8.4.Локальные 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

8.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используется учебная аудитория с соответствующей инфраструктурой. При проведении занятий в дистанционной форме используется платформа ЯНДЕКС.ТЕЛЕМОСТ

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Дисциплина «Методика преподавания истории искусства» опирается на общенаучные и специальные методы. Для лучшего усвоения материала создаются проблемные ситуации, которые помогают магистрам самостоятельно, путем выстраивания логических схем запоминать сложные объемные блоки.

9.2. Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

1) 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.

6) По итогам изучения учебной дисциплины в семестре к промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) допускаются обучающиеся:

- не имеющие академической задолженности по промежуточной аттестации предыдущего семестра;

- выполнивший все формы текущего контроля успеваемости, который носит обязательный характер (рубежные аттестации), после освоения (тем, разделов) учебного материала дисциплины.

9.3. Лекции, практические занятия, тестирование, проводится в режиме онлайн и осуществляется преподавателем в электронной информационно-образовательной среде академии (ЭИОС) с использованием технологических платформ, проведение промежуточной аттестации- посредством системы видеоконференцсвязи (онлайн трансляции) с использованием платформы Яндекс.телемост

9.4. Промежуточная аттестация с применением ДОТ:

- проводится преподавателем в сроки, определенные календарным учебным графиком, в соответствии с утвержденным расписанием промежуточной аттестации;

-осуществляется преподавателем с использованием технологических платформ, в том числе посредством личного кабинета студента и личного кабинета преподавателя в электронной информационно-образовательной среде Университета (ЭИОС)и платформы Яндекс.телемост ,

Прием зачетов с применением ДОТ проводится в соответствии с расписанием занятий. Зачеты проводятся в течение последней недели теоретического/ практического обучения семестра. По дисциплинам, занятия по которым прекращаются ранее, чем за две-три недели до окончания семестра, зачеты проводятся на последнем практическом занятии по данной дисциплине.

При подготовке к промежуточной аттестации и проведении консультаций могут использоваться социальные сети, мессенджеры, системы видеоконференцсвязи, электронная почта и другие способы удаленного взаимодействия.

При организации проведения промежуточной аттестации с использованием ДОТ устанавливается следующий порядок действий:

письменная форма -при проведении промежуточной аттестации в письменной форме используется система рассылок сообщений в ЭИОС. В такой форме рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по билетам, вопросы которых требуют четкой формулировки. В этом случае допускается изменение формулировок экзаменационных билетов или контрольных вопросов, утвержденных в ФОС дисциплин, с дальнейшим внесением изменений в ФОС. При подготовке экзаменационных билетов заведующему кафедрой следует обратить внимание на их содержание, которое должно максимально затруднить получение готовых ответов с помощью поисковых систем, а также списывание.

В назначенное время преподаватель рассылает обучающимся экзаменационные билеты, используя систему рассылок сообщений в ЭИОС. За отведенное время обучающиеся отвечают на вопросы и присылают преподавателю ответы в виде простого текстового файла. Преподаватель оценивает полученные ответы, выставляет оценку и сообщает об этом обучающемуся посредством ЭИОС.

устная форма - промежуточная аттестация в устной форме проводится посредством видеоконференцсвязи (онлайн трансляции) с использованием систем (Webinar.ru, Яндекс.телемост и т.д.). Во время видеотрансляции преподаватель использует традиционную систему устного опроса в соответствии с вопросами из состава оценочных материалов по дисциплине

Прохождение обучающимися промежуточной аттестации в устной форме фиксируется путем обеспечения видеозаписи в режиме видеоконференции.

При проведении промежуточной аттестации с применением режима видеоконференции преподаватель осуществляет контроль за использованием обучающимся вспомогательных материалов.

комбинированная (письменно-устная) форма -при прохождении промежуточной аттестации обучающийся, по требованию преподавателя должен демонстрировать свое рабочее место и свое лицо с помощью веб-камеры.

Обучающийся, проходящий промежуточную аттестацию с применением ДОТ,

обязан самостоятельно обеспечить технические средства связи для собственного участия в промежуточной аттестации, включая средства, позволяющие установить аудиовизуальный контакт с преподавателем. В частности, обучающийся обязан обеспечить выполнение технических требований к оборудованию и ПО, достаточным для обеспечения качественного и бесперебойного аудиовизуального контакта с преподавателем, а также качественной и бесперебойной работы тех ДОТ, которые используются для проведения промежуточной аттестации.

9.5 Во время промежуточной аттестации обучающийся обязан обеспечить следующие условия ее проведения:

– положение веб-камеры обучающегося и уровень освещенности в помещении, где он находится, достаточные для визуального контакта с преподавателем;

– низкий уровень шума;

– отсутствие посторонних лиц в зоне видимости веб-камеры.

9.6. Обучающийся обязан выйти на связь с преподавателем в установленное время начала экзамена (зачета) и (или) своевременно отправить требуемые файлы со своим ответом. При необходимости переслать преподавателю файлы обучающийся обязан использовать формат файлов, требуемый преподавателем.

9.7. Обучающийся обязан:

- выполнять инструкции преподавателя, касающиеся хода промежуточной аттестации.

-предъявить по требованию преподавателя документ, удостоверяющий личность обучающегося (паспорт, зачетную книжку).

-не покидать зону видимости веб-камеры во время выполнения задания, подготовки к устному ответу.

-предоставить обзор рабочего стола персонального компьютера и (или) расположиться относительно веб-камеры так, чтобы был обеспечен контроль процесса подготовки к ответу (в частности, контроль за отсутствием материалов, пользование которыми во время промежуточной аттестации запрещено) по требованию преподавателя;

-самостоятельно не отключать микрофон и не снижать уровень его чувствительности к звуку во время промежуточной аттестации. Отключение микрофона возможно, если преподаватель разрешит или попросит об этом;

-использовать во время промежуточной аттестации только одно средство вывода изображения (монитор или подобное по функции устройство), одну клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь и др.).

9.8. Обучающийся не имеет права:

- прибегать к помощи других лиц во время промежуточной аттестации;

- передавать реквизиты доступа к своей корпоративной учетной записи другим лицам;

-предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам во время прохождения им промежуточной аттестации.

-использовать во время промежуточной аттестации справочные материалы (книги, записи, файлы, материалы сайтов) и компьютерные программы, кроме тех, использование которых во время промежуточной аттестации разрешено или предписано преподавателем;

-использовать во время промежуточной аттестации компьютерную технику и передающие информацию технические устройства, кроме тех, которые непосредственно используются для осуществления промежуточной аттестации.

9.9. Обучающийся обязан немедленно сообщить преподавателю о замеченных им нарушениях требований настоящего Положения, в том числе произошедших по вине участников или по техническим причинам.

10.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 Яндекс.телемост), 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

Проректора по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В. Слепухин
МП ___ 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине: Б 1. В. 01 «Вопросы стилеобразования в зарубежном и русском искусстве»
Направление подготовки: 50.04.04 «Теория и история искусств»

Профиль подготовки: «Экспертно-аналитическая и организационно-

управленческая деятельность»

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: заочная

Институт, факультет: искусство реставрации

Кафедра – разработчик программы: история искусства и гуманитарные науки

Курс 1,2
Семестр 1,2,3

	Заочная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	6	0,2
Практические занятия	10	0,3
Самостоятельная работа	138	3,7
Контроль самостоятельной работы	13	0,4
Форма аттестации: Зачет 1 сем., Экзамен 2 сем	 4 9 180	 0,4 5

Москва 2025

Рабочая программа, составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 50.04.04 № 562 от 15.06.2017 г. на основании учебного плана набора на 2025 г.

Разработчик программы:
профессор,
кандидат искусствоведения Е.Е. Докучаева

Рабочая программа рассмотрена, одобрена и актуализирована на заседании кафедры истории искусства и гуманитарных наук,
протокол от 20 мая 2025 г. № 9

Зав. кафедрой _____ К. Н. Гаврилин
(подпись)

Цели и задачи освоения дисциплины

1.1. Цель освоения дисциплины: на основе знаний по истории искусства сформировать у магистров представление об основных особенностях стилеобразования в русском и зарубежном искусстве. Использовать знания по одной из главных методик научного искусствоведческого исследования формально-стилевого анализа произведений искусства применительно к вопросам художественного стилеобразования. Создать необходимую базу для дальнейшего научного исследования и написания итоговой квалификационной работы.

1.2. Задачи:

- в контексте развития основных художественных стилей и стилевых направлений показать, как общие принципы стилеобразования проявляются во всех видах пластических искусств;
- сформировать представление о характере каждого исторического периода с точки зрения особенностей и принципов стилеобразования;
- на историческом материале показать, как происходит процесс стилеобразования во всех видах пластических искусств;
- сформировать навыки работы с научной литературой, умение пользоваться справочной литературой;
- закрепить на практике владение методом формально-стилевого анализа произведений различных художественных стилей;
- сформировать профессиональные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать художественно-исторические процессы.

1.3. Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

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

Форма промежуточной аттестации по итогам 1 курса– зачет и 2 курса - 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 студентов в аудиторных занятиях), посещаемость и итоги промежуточной аттестации.

2.Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.В.01 Вопросы стилеобразования в зарубежном и русском искусстве входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана и изучается в 1 и 2 семестре.

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, Актуальные проблемы современного искусства, Технико - технологические проблемы материальной и художественной культуры, Методология научного процесса.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующей дисциплины «Атрибуция, арт-экспертиза и современный художественный рынок»

Дисциплина служит основой для:

- ведения научно-исследовательской работы в музеях, галереях;
- и осуществления дальнейшей профессиональной искусствоведческой деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

ПК-1 способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты	
ПК-1.1. Знает методы и способы поэтапного планирования и осуществления научной работы	Знать основные методы и способы поэтапного планирования научной работы. Уметь использовать методы и способы в собственной научной работе. Владеть навыками и приемами систематизации научного материала; различными методами поэтапного научного планирования;
ПК-1.2. Умеет анализировать и систематизировать научный материал, выделить главное, проводить сравнительный анализ.	Знать особенности средств художественной выразительности каждого вида пластических искусств; особенности использованных материалов, техники исполнения и их влияние на художественное формообразование произведений искусства для систематизации материала и проведения сравнительного анализа; Уметь проводить художественный и сравнительный анализ, выделить главное, систематизировать произведения по отдельным стилевым признакам; Владеть навыками формально-стилевого, иконографического, иконологического анализа для систематизации материала и выделения главных художественных особенностей произведений искусств;
ПК-1.3. Владеет способностью к критической оценке и формулировке результатов научного исследования, правильному оформлению научного исследования на различных этапах и на завершающей стадии.	Знать основные принципы художественной критической оценки произведений искусства, факторы, определяющие художественный метод; необходимую для искусствоведческого исследования терминологию; правила оформления справочно-научного аппарата, библиографии. Уметь критически подойти к оценке и формулировке результатов исследования, пользуясь профессиональной терминологией; уметь правильно оформить цитаты, сноски, список литературы. Владеть методикой научного исследования для критической оценки результатов и формулировки выводов, владеть знаниями по правильному оформлению научного исследования на различных этапах и на заключительной стадии.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:** основные методы и способы поэтапного планирования научной работы; особенности средств художественной выразительности каждого вида пластических искусств; особенности использованных материалов, техники исполнения и их влияние на художественное формообразование произведений искусства для систематизации материала и проведения сравнительного анализа; основные принципы художественной критической оценки произведений искусства, факторы, определяющие художественный метод; необходимую для искусствоведческого исследования терминологию; правила оформления справочно-научного аппарата, библиографии.
3.2	**Уметь:** использовать методы и способы в собственной научной работе; проводить художественный и сравнительный анализ, выделить главное, систематизировать произведения по отдельным стилевым признакам; критически подойти к оценке и формулировке результатов исследования, пользуясь профессиональной терминологией; уметь правильно оформить цитаты, сноски, список литературы
3.3	**Владеть:** навыками и приемами систематизации научного материала; различными методами поэтапного научного планирования; навыками формально-стилевого, иконографического, иконологического анализа для систематизации материала и выделения главных художественных особенностей произведений искусств; методикой научного исследования для критической оценки результатов и формулировки выводов, владеть знаниями по правильному оформлению научного исследования на различных этапах и на заключительной стадии.

4.Структура и содержание дисциплины «Вопросы стилеобразования в зарубежном и русском искусстве»

Трудоемкость дисциплины: 5 ЗЕ /180 час.

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	6	0,2
Практические занятия, семинары	10	0,3
Самостоятельная работа	138	3,7
Контроль самостоятельной работы	13	0,4
Форма аттестации: 1 курс – зачет и 2 курс - экзамен	13	0,4
Всего	180	5

5.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

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

1 зимняя сессия	Раздел.1 Понятие художественного стиля, художественного направления	2			7	12	Изучение литературы, написание эссе
1 курс летняя сессия	Раздел.2 Художественные особенности романского стиля				20	20	Изучение литературы, конспект
1курс летняя сессия	Раздел.3 Художественные особенности готическеого стиля	1		2	10	13	Дискуссия на практическом занятии
1курс летняя сессия	Раздел.4 Художественные особенности стиля Возрождения	1		2	30	33	Дискуссия на практическом занятии
1курс летняя сессия	Раздел.5 Художественные особенности стиля барокко в Западной Европе и России				25	25	Изучение литературы, конспект
	Зачет					**4**	Письменный опрос
2 курс зимняя сессия	Раздел.6 Художественные особенности стиля французского классицизма XVII века			2	10	12	Изучение научной литературы. Дискуссия на практическом занятии
2 курс зимняя сессия	Раздел.7 Художественные особенности стиля рококо в западной Европе и России	1			10	11	Дискуссия на семинарском занятии
2 курс зимняя сессия	Раздел.8 Художественные особенности неоклассицизма в Западной Европе и России	1			10	11	Дискуссия на семинарском занятии
2 курс зимняя сессия	Раздел.9 Художественные особенности стиля историзм Западной европы и России			2	10	12	Дискуссия на семинарском занятии
2 курс зимняя сессия	Раздел.10. Художественные особенности модерна Западной Европы и России			2	6	18	Дискуссия на семинарском занятии
	Экзамен					**9**	Письменный

							опрос
	Итого по дисциплине	**6**		**10**	**138**	**180**	

5.2. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

5.2.1. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ): не предусмотрено
5.2.2. Примерный перечень тем расчетно-графических работ: не предусмотрено
5.2.3. Примерный перечень тем графических работ: не предусмотрено
5.2.4. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ):
- Художественный анализ памятника архитектуры (по выбору);
- Художественный анализ станковой живописи (по выбору);

5.2.5. Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ:
- Большие художественные стили и художественные направления.
- Особенности формообразования в архитектуре, скульптуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве романского стиля.
- Особенности формообразования в архитектуре и скульптура готического стиля
- Художественные особенности витража в готике.
- Стилевые особенности в декоративно-прикладном искусстве готики.
- Особенности формообразования в стилистике Возрождения: архитектура проторенессанса, раннего и высокого Возрождения.
- Особенности формообразования в скульптуре Возрождения.
- Монументальная и станковая живопись эпохи Возрождения: стилевые особенности.
- Стилевые признаки барокко, особенности стилеобразования в архитектуре итальянского барокко.
- Скульптура и живопись барокко в искусстве Италии.
- Стилевые признаки французского классицизма XVII века.
- Своеобразие стиля барокко в русском искусстве XVIII века.
- Стилистика рококо во Франции: архитектура, скульптура, живопись.
- Стиль рококо в декоративно-прикладном искусстве.
- Неоклассицизм в Западной Европе и России.
- Стиль историзм, особенности формообразования в искусстве Западной Европы и России.
- Стиль модерн, особенности формообразования в архитектуре.
- Модерн в декоративно-прикладном искусстве.

5.2.6. Примерная тематика клаузур: не предусмотрено
5.2.7. Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

5.3. Основные разделы, темы курса:

Раздел 1. Понятие художественного стиля и художественного направления.

Определение таких понятий как категории стиля, элементы стиля, художественного направления, художественно-стилевые факторы. Отличие художественного стиля от художественного направления.

Раздел 2. Художественные особенности романского стиля.

Принципы формообразования в архитектуре романского стиля. Проекция стиля в монументальной живописи и скульптуре. Вопросы синтеза искусств. Предметный мир в романском искусстве. Вопросы стилеобразования в декоративно-прикладного искусстве, технико-технологические особенности в формообразовании в романском искусстве в различных материалах.

Раздел 3. Художественные особенности готического стиля.

Принципы формообразования в архитектуре готического стиля как стилеобразующего вида искусства. Работа каркасной конструкции. Проницаемость и сквозная структура художественного образа. Проекция стиля в монументальной живописи и скульптуре. Вопросы синтеза искусств в готике. Особенности орнаментальных композиций готики. Типология культовой и пиршественной утвари готики. Вопросы стилеобразования в декоративно-прикладного искусстве, технико-технологические особенности в формообразовании готики в различных материалах.

Раздел 4. Художественные особенности стиля Возрождения.

Характер архитектурного объема и пространства в стилеобразовании Возрождения. Особенности в архитектуре западноевропейских стран. Решение внутреннего пространства и организация внешнего в культовой и дворцовой архитектуре. Работа тектонической конструкции. Масштаб, пропорции, модуль. Архитектурный ансамбль, принципы формирования. Ведущие мастера. Возрождение в монументальной и станковой живописи. Ведущие мастера, техники живописи, особенности формообразования в темперной и масляной живописи. Ведущая роль скульптуры, материалы и техники. Творчество ведущих мастеров. Принципы стилеобразования Возрождения в декоративно-прикладном искусстве. Орнаментальное искусство Возрождения.

Раздел 5. Художественные особенности стиля барокко в Западной Европе и России.

Характер архитектурного объема и пространства в стилеобразовании барокко. Особенности архитектуры барокко западноевропейских стран. Решение внутреннего пространства и организация внешнего в культовой и дворцовой архитектуре. Работа конструкции, иллюзорные эффекты. Масштаб, пропорции, модуль. Архитектурный ансамбль барокко, принципы формирования. Ведущие мастера. Жанровые особенности станковой живописи барокко, особенности техники масляной живописи, тональный колорит. Стилистика барокко в творчестве ведущих западноевропейских художников. Характер пластической формы в скульптуре барокко, взаимодействие объема и пространства. Влияние материалов и техники исполнения на художественное формообразование. Роль постамента. Фактура и текстура материала. Светотень и её роль в пластическом моделировании и эмоционально-образном восприятии. Орнамент в стилевой системе барокко. Стилистика барокко в декоративно-прикладном искусстве. Технологии и материалы

Раздел 6. Художественные особенности стиля французского классицизма XVII века.

Характер архитектурного объема и пространства в стилеобразовании французского классицизма 17 века. Особенности садово-паркового ансамбля. Решение внутреннего пространства и организация внешнего в дворцовой архитектуре. Масштаб, пропорции, симметрия, Архитектурный ансамбль Версаля, принципы формирования. Ведущие мастера

архитектуры и садово-паркового искусства. Монументальная и станковая живопись. Материалы и техники. Жанровое своеобразие, понятие «караваджизма». Композиционное построение (открытая и закрытая система). Симметрия и уравновешенность. Пространственные построения. Ритм и движение, способы организации, значение цезур. Свет и тень, плоскость и объем. Колорит, виды колорита, живописная ткань, характер мазка. Свет и цвет в живописи в творчестве ведущих мастеров. Принципы формообразования и технико-технологические особенности в декоративно-прикладном искусстве. Орнаментальные мотивы и стилевые особенности.

Раздел 7. Художественные особенности стиля рококо в Западной Европе и России.

Стилевые особенности рококо, их проявление в интерьерах. Отсутствие ордерной системы, роль живописного и скульптурного декора. Своеобразие колорита. Значение предметного наполнения интерьеров, типологические разнообразие мебели, осветительных приборов, посуды. Понятие «багатель». Стилевые особенности станковой живописи рококо. Рисунок – материалы и техники. Контраст и нюанс. Пространственные построения, движение, ритмическая организация. Творчество ведущих мастеров. Камерный характер скульптуры рококо, использование нового материала – фарфора. Стилевое единство в декоративно-прикладном искусстве. Особенности орнаментальных композиций.

Раздел 8. Художественные особенности стиля неоклассицизм в Западной Европе и России.

Особенности терминологии для Западной Европы и России. Стилеобразование в неоклассицизме, роль античного искусство в формирование стилевой системы неоклассицизма. Основные стилевые признаки в архитектуре. Ведущие памятники и мастера Западной Европы и России. Проблема синтеза искусств в неоклассицизме, монументальная живопись и скульптура. Станковая живопись, жанровое своеобразие, особенности рисунка и колорита. Проблема функции – формы – декора в неоклассицизме. Особенности стилеобразования в предметном мире, его место и роль в видовой структуре стиля. Орнамент, его виды, место и роль различных видах искусства неоклассицизма.

Раздел 9. Художественные особенности стиля историзм в Западной Европе и России.

Различные направления в стилевой системе историзма. Принципы формообразования в архитектуре историзма, техники и материалы, достижения технического прогресса в архитектурных конструкциях, начало процесса эстетизации конструкции. Роль всемирных выставок в распространении новых художественных и технологических идей и сложении художественной стилистики. Монументальная и станковая живопись. Скульптура и ее место в стилистики историзма. Стилизация исторических стилей в декоративно-прикладном искусстве. Новые материалы и технологии. Проблема массового и уникального в декоративно-прикладном искусстве, развитие художественной промышленности. Идеи Рёскина и Морриса.

Раздел 10. Художественные особенности стиля модерн в Западной Европе и России.

Новый принцип формообразования в модерне: изнутри – наружу, новые основы синтеза искусств, бионические формы, их влияние на формообразование. Различные стилевые направления модерна: декоративное, неоромантическое, функциональное, характерное для каждого принципы формообразования. Ведущие мастера архитектуры. Синтез скульптуры и живописи в архитектуре. Новые материалы и техники и декоративно-прикладном искусстве, использование технико-технологических достижений. Характер орнаментальных мотивов, стилизации, колористических решений. Вопросы уникального и массового в модерне.

Организация художественных музеев и художественно-промышленных школ. Роль профессиональных художников в проектном и практическом дизайне.

Семестр	**Наименование раздела**	**Виды учебных занятий**	**компетенции**	**Образовательные технологии**
1	2	3		4
1	Раздел.1 Понятие художественного стиля, художественного направления	Лекция Самостоятельная работа	ПК-1.1 ПК-1.2 ПК-1.3 .	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Изучение научной литературы, написание эссе
1	Раздел.2 Художественные особенности романского стиля	Самостоятельная работа	ПК-1.1 ПК-1.2. ПК-1.3	Чтение научной литературы. Составление конспекта
1	Раздел.3 Художественные особенности готическеого стиля	Лекция Семинар Самостоятельная работа	ПК-1.1 ПК-1.2. ПК-1.3	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару
1	Раздел.4 Художественные особенности стиля Возрождения	Лекция Семинар Самостоятельная работа	ПК-1.1 ПК-1.2. ПК-1.3	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару Зачет
1	Раздел.5 Художественные особенности стиля барокко в Западной Европе и России	Самостоятельная работа	ПК-1.1 ПК-1.2. ПК-1.3.	Чтение научной литературы, составление конспекта
2	Раздел.6 Художественные особенности стиля	Лекция	ПК-1.1	Лекция-визуализация с использованием

	французского классицизма XVII века	Семинар Самостоятельная работа	ПК-1.2.	компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару
2	Раздел.7 Художественные особенности стиля рококо в западной Европе и России	Лекция Семинар Самостоятельная работа	ПК-1.1 ПК-1.2.	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару
2	Раздел.8 Художественные особенности неоклассицизма в Западной Европе и России	Лекция Семинар Самостоятельная работа	ПК-1.1 ПК-1.2.	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару Тест
2	Раздел.9 Художественные особенности стиля историзм Западной Европы и России	Семинар Самостоятельная работа	ПК-1.1 ПК-1.2.	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару
2	Раздел.10. Художественные особенности модерна Западной Европы и России	Семинар Самостоятельная работа	ПК-1.1 ПК-1.2. ПК-1.3.	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару Экзамен

6.Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) составлен в соответствии с интерактивными формами проведения занятий: оценка участия в натурных обследованиях, деловой игре, презентации результатов исследований.

Вид занятий: *практическое*		
Шкала оценки	Предлагаемые формы контроля	
1 0 0 - б а л ь н а я	Суммарная оценка 3-х видов учебной	- Текущая аттестация после

система оценки	активности:	проведения половины семинарских занятий (середина семестра) по каждому разделу в 1,2 семестрах Промежуточная аттестация в течение 1 и 2 семестров
20-баллов	- 1-ое письменное тестирование	
35-баллов	- 2-ое письменное тестирование	
20-баллов	Посещаемость	
25-баллов	Итоговая аттестация	
Аттестован/ не аттестован	- Участие в семинарах (участие не менее в 50% семинарских занятий после проведения половины семинарских занятий по каждому разделу,в каждом из семестров)	

6.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки:
1). Соответствия фактически достигнутым каждым обучающимся результатов изучения дисциплины результата, запланированных в формате дескрипторов «знать, уметь, владеть» (п.1.4.) и получения интегрированной оценки по дисциплине;
2). Уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины.

6.2. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей аттестации по дисциплине:
При оценке результатов деятельности обучающимся в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система (БРА). Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля.

Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:
Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий*, включая посещение аудиторных занятий:

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов

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

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

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

посещение занятий – 20 баллов
Итоговое испытание в конце 1 семестра зачет

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

Итого промежуточная аттестация по БРА 1 и 2 семестр:

Сумма	до 50	51-	61-65	66-	71-75	76-80	81-	86-90	91-	96-

набранных баллов		60		70			85		95	100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	неудовлетворительно	Удовлетворительного			хорошо			отлично		
компетенции		**ПК 1.1**			**ПК-1.2**			**ПК-1.3.**		
Уровни оценки достижений студента (оценка)	Низкий уровень (компоненты не освоены)***	Средний уровень (пороговый)			Повышенный			Высокий**		
Критерии для определения уровня достижений	Не соответствует требованиям*, существенные ошибки требующие исправления	Не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания			Соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения			Соответствует требованиям*, замечаний нет		

Если результата НЕТ (не выполнено или отсутствует) – баллы не выставляются.
Промежуточная аттестация в 1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен

6.3. Примеры контрольных вопросов и заданий:

Раздел 1 . Понятие художественного стиля и художественного направления.
1. Дать определение художественного стиля и художественного направления.
2. Назовите художественные стили и их хронологические рамки.
3. В чем отличие художественного стиля от художественного направления.

Раздел 2. Художественные особенности романского стиля.
1. Особенности терминологии. Назвать стилевые признаки романского стиля.
2. Культурно-исторический контекст эпохи и формирование стилевых признаков романского стиля.
3. Проявление стилевых признаков в архитектуре, национальные особенности. Примеры
4. Романский стиль в скульптуре, типология, пропорции и масштаб, особенности формообразования.
5. Особенности романского стиля в живописи – монументальной и в книжной миниатюре.
6. Формообразование в культовой утвари, технико-технологические особенности и материалы.

Раздел 3. Художественные особенности готического стиля.
1. Конструктивные особенности готики, что такое каркасная система.
2. Как конструкция влияет на формообразование готики, примеры, национальные особенности.
2. Особенности сюжетно-изобразительной основы художественной образности в скульптуре готики, связь с архитектурой.
3. Особенности монументальной живописи, техники и материалы, характер художественного образа.
4. Готическая стилистика в книжной миниатюре.
5. Особенности формообразования и технико-технологические особенности готики в декоративно-прикладном искусстве культового и светского назначения.

Раздел 4. Художественные особенности стиля Возрождения.
1. Что означает термин «Возрождение».
2. Особенности стиля в Италии и других странах Западной Европы, периодизация.
3. Принципы стилеобразования в архитектуре Возрождения.
4. Конструктивно-тектонические особенности Возрождения. Привести примеры.
5. Значение масштаба и система пропорционирования в архитектуре Возрождения. Примеры.
6. Свет и цвет в формировании художественного образа архитектуры Возрождения.
7. Особенности пространственного построения в живописи Возрождения, виды перспектив.
8. Колористические особенности живописи, понятие локального и тонального колорита.
9. Круглая скульптура и рельеф Возрождения, пропорции, масштаб, характер пластики, пространственные построения.
10. Ведущие мастера живописи и скульптуры, особенности творческого метода.
11. Формообразование в декоративно-прикладных искусствах, проявление стилистики Возрождения в типологии, формах, колорите.

Раздел 5. Художественные особенности в барокко.
1. Что означает термин «барокко».
2. Особенности формирования барокко в Италии и его проявление в различных странах Западной Европы и России.

3. Принципы стилеобразования в архитектуре барокко, конструктивно-тектонические особенности. Примеры.
5. Значение масштаба и пропорционирования в архитектуре барокко, понятие иллюзорной тектоники.
6. Свет и цвет в формировании характера художественного образа архитектуры барокко.
7. Особенности пространственных построений в архитектуре барокко.
8. Колористические особенности, и роль света, понятие «кьяроскуро» в станковой живописи.
9. Понятие «караваджизма». Ведущие мастера.
10. Жанровое многообразие живописи, национальные особенности, примеры.
11. Круглая скульптура барокко, пропорции, масштаб, характер пластики.
10. Ведущие мастера живописи и скульптуры Западной Европы и России, особенности творческого метода.
11. Формообразование в декоративно-прикладных искусствах, проявление стилистики барокко.
12. Характерные орнаментальные мотивы барокко.
13. Материалы и техники в декоративно-прикладном искусстве барокко.

Раздел 6. Художественные особенности стиля французского классицизма XVII века.
1. Характеристика культурно-исторической ситуации во Франции, своеобразие стилевого развития.
2. Принципы стилеобразования в архитектуре французского классицизма, конструктивно-тектонические особенности. Примеры.
5. Значение масштаба и пропорционирования в архитектуре французского классицизма, использование античной ордерной системы, ее трансформация.
6. Особенности формообразования дворцово-парковых ансамблей.
7. Особенности пространственного построения в дворцовых интерьерах.
8. Роль живописи и скульптуры в архитектурно-парковых ансамблях. Примеры
10. Стилевые черты в живописи и скульптуре, пропорции, масштаб, характер пластики.
10. Ведущие мастера живописи и скульптуры, особенности творческого метода.
11. Формообразование в декоративно-прикладных искусствах, проявление стилистики классицизма.
12. Характерные орнаментальные мотивы классицизма.
13. Организация мануфактур, материалы и техники в декоративно-прикладном искусстве классицизма.

Раздел 7. Художественные особенности стиля рококо Западной Европы и России.
1. Что означает термин «рококо», отличие от стилистики барокко.
2. Особенности формирования рококо во Франции и его проявление в различных странах Западной Европы и России.
3. Принципы стилеобразования в архитектуре рококо, конструктивно-тектонические особенности. Примеры.
5. Свет и цвет в архитектуре рококо, их роль в формообразовании.
7. Особенности пространственного построения в архитектуре рококо, примеры.
8. Жанровое своеобразие, композиционные и колористические особенности живописи рококо.
9. Творчество ведущим мастеров.
10.Камерный характер круглой скульптуры рококо, пропорции, масштаб, характер пластики.
10. Ведущие мастера живописи и скульптуры Западной Европы и России, особенности творческого метода.
11. Формообразование в декоративно-прикладных искусствах, проявление стилистики рококо.
12. Характерные орнаментальные мотивы рококо, что такое рокайль.
13. Широкая типология, новые материалы и техники в декоративно-прикладном искусстве барокко.

Раздел 8. Художественные особенности неоклассицизма Западной Европы и России.
1. Особенности терминологии для Западной Европы и России.
2. Принципы стилеобразования в архитектуре неоклассицизма, роль античного искусства в формирование стилевой системы неоклассицизма.
3. Основные стилевые признаки в архитектуре. Ведущие памятники и мастера Западной Европы и России.
4. Проблема синтеза искусств в неоклассицизме, монументальная живопись и скульптура. 5. Станковая живопись, жанровое своеобразие, особенности рисунка и колорита.
6. Проблема функции – формы – декора в предметном мире неоклассицизме, особенности стилеобразования в декоративно-прикладном искусстве, его место и роль в видовой структуре стиля.
7. Орнамент, его виды, место и роль различных видах искусства неоклассицизма.

Раздел 9. Художественные особенности стиля историзм Западной Европы и России.
1. Различные направления в стилевой системе историзма.
2. Принципы формообразования в архитектуре историзма, техники и материалы, достижения технического прогресса в архитектурных конструкциях, начало процесса эстетизации конструкции.
3. Роль всемирных выставок в распространении новых художественных и технологических идей и сложении художественной стилистики.
4. Монументальная и станковая живопись. Основные стилевые направления живописи. Изменение техники, характер мазка, колорит. Ведущие мастера.
5. Скульптура и ее место в стилистики историзма. Характер пластической формы, связанный с различными направлениями.
6. Стилизация исторических стилей в декоративно-прикладном искусстве. Новые материалы и технологии. Проблема массового и уникального в декоративно-прикладном искусстве, развитие художественной промышленности.
7. Идеи Рёскина и Морриса. Движение искусств и ремесел.

Раздел 10. Художественные особенности стиля модерн Западной Европы и России.
1. Культурно-историческая ситуация в конце XIX – начале XX веков. Новый принцип формообразования в модерне: изнутри – наружу, новые основы синтеза искусств, бионические формы, их влияние на формообразование.
2. Различные стилевые направления модерна: декоративное, неоромантическое, функциональное, характерное для каждого принципы формообразования.
3. Ведущие мастера архитектуры Западной Европы и России. Особенности творческого метода.
4. Синтез скульптуры и живописи в архитектуре. Примеры.
5. Новые материалы и техники и декоративно-прикладном искусстве, использование технико-технологических достижений.
6. Характер орнаментальных мотивов, стилизации, колористических решений. Вопросы уникального и массового в модерне.
7. Организация художественных музеев и художественно-промышленных школ. Роль профессиональных художников в проектном и практическом дизайне.

7. 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)
Тема1-5	*						*	*	*	*	
Тема 6-7	*						*	*	*	*	
Тема 8-10	*						*	*	*	*	

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

8.1 Основная литература

1. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология: учебное пособие / В. Г. Арсланов. — Москва: Академический Проект, 2020. — 275 с. — ISBN 978-5-8291-2558-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132166. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение: учебное пособие / В. Г. Арсланов. — Москва: Академический Проект, 2020. — 436 с. — ISBN 978-5-8291-2556-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/132164. — Режим доступа: для авториз. Пользователей

3. Анализ основных исторических архитектурных стилей: учебно-методическое пособие / составитель Э. А. Медер. — Челябинск: МИДИС, 2019. — 39 с. — ISBN 978-5-91394-102-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/300725. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Виды искусств в мировой культуре: история и современность: монография / А. Л. Казин, Р. Г. Круглов, Г. Г. Осипова [и др.]. — Санкт-Петербург: СПбГИКиТ, 2024. — 211 с. — ISBN 978-5-94760-584-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/415988. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Гуменюк, А. Н. История искусств. Стили, направления, течения: от палеолита до постмодернизма: учебное пособие / А. Н. Гуменюк, А. Н. Машанов, И. Г. Пендикова. — Омск: ОмГТУ, 2015. — 192 с. — ISBN 978-5-8149-2087-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149083. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6. Гуменюк, А. Н. Пространство искусств: учебное пособие / А. Н. Гуменюк, И. Г. Пендикова. — Омск: ОмГТУ, 2017. — 116 с. — ISBN 978-5-8149-2521-3. — Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149084. — Режим доступа: для авториз. пользователей
7. Демченко, А. И. Панорама столетий. Очерки истории мировой художественной культуры: сборник научных трудов / А. И. Демченко. — Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2025. — 384 с. — ISBN 978-5-94841-694-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/505672. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
8. Мусаева, Н. Ф. Анализ и интерпретация произведений изобразительного искусства: учебно-методическое пособие / Н. Ф. Мусаева. — Махачкала: ДГПУ, 2021. — 300 с. — ISBN 978-5-00128-749-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/442718. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
9. 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. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.2. Дополнительная литература

10. Арабов, Ю. Н. Жанр как машина эмоции (Начальные главы большой книги) : учебное пособие / Ю. Н. Арабов. — Москва: ВГУК им. С.А. Герасимова, 2020. — 58 с. — ISBN 978-5-87149-232-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/181274. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
11. Ботина, О. А. Цвет в живописи и цвет в архитектуре: учебное пособие / О. А. Ботина. — Саранск: МГУ им. Н.П. Огарева, 2024. — 144 с. — ISBN 978-5-7103-4743-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/478685. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
12. Жанрово-стилевые метаморфозы в искусстве начала XXI столетия: идеалы и ценности: монография / под редакцией Н. Л. Прокоповой. — Кемерово: КемГИК, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8154-0553-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/174737. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
13. Мусаев, Т. А. Композиция в живописи: теория, история, практика: учебно-методическое пособие / Т. А. Мусаев, Н. Ф. Мусаева. — Махачкала: ДГПУ, 2019. — 220 с. — ISBN 978-5-00128-328-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/442715. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
14. Седова, Л. И. Теория архитектурного ансамбля: учебное пособие / Л. И. Седова, В. В. Смирнов, Ж. Э. Уморина. — Екатеринбур: УрГАХУ, 2022. — 120 с. — ISBN 978-5-7408-0333-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/318896. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
15. Татаринцева, И. В. Стилевые направления в изобразительном искусстве Западной Европы XIX века: от романтизма к постимпрессионизму: учебное пособие / И. В. Татаринцева. — Тамбов: ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. — 104 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/137587. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
16. Чуйко, Л. В. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: учебное пособие / Л. В. Чуйко. — Омск: ОмГТУ, 2023. — 262 с. — ISBN 978-5-8149-3697-4. — Текст: электронный //

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/421523. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
17. Шохов, К. О. Живопись. Композиция в живописи: учебное пособие / К. О. Шохов. — Тюмень: ТИУ, 2013. — 68 с. — ISBN 978-5-9961-0718-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/46502. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
18. Шехтер, Т. Е. Искусство как образ мира и пространство смыслов: избранные работы по теории и истории искусства: сборник научных трудов / Т. Е. Шехтер. — Санкт-Петербург: СПбГУП, 2022. — 736 с. — ISBN 978-5-7621-1140-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/407777. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

8.3. Перечень информационных справочных систем

1. Указывается перечень информационных справочных систем
2. Объединенный электронный каталог музеев РФ: https://goskatalog.ru/portal/#/
3. Владимиро-Суздальский музей-заповедник: https://vladmuseum.ru/ru/scientific-activity/sborniki/katalogi/
4. Коллекции Сергиево-Посадского музея-заповедника: http://museum-sp.ru/collection/
5. Коллекции музеев Московского Кремля: https://collectiononline.kreml.ru/entity/OBJECT
6. Электронный каталог Новгородского музея-заповедника: https://www.kamis.ru/novosti/novosti-vnedreniya/novgorodskiy-muzey-zapovednik-onlayn-136-tysyach-eksponatov-i-ne-tolko-/
7. Всероссийский музей декоративного искусства: https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
8. Электронная коллекция Государственного Русского музея: https://rusmuseumvrm.ru/collections/index.php
9. Электронный каталог Государственного Исторического музея: https://catalog.shm.ru/entity/COLLECT,
10. Электронный каталог музейных предметов ГИМ: https://shm.ru/kollektsii-i-muzeynyy-kompleks/elektronnyy-katalog/
11. Государственный Эрмитаж, коллекции онлайн: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/collections/master/e_catalog/?lng=ru

    Электронные библиотеки:
12. Единый электронный каталог РГБ: http://olden.rsl.ru/ru/s97/s339/d1298/d12984106
13. Единый электронный каталог ГПИБ: https://unis.shpl.ru/
14. Единый электронный каталог РНБ: https://primo.nlr.ru/primo-xplore/search?vid=07NLR_VU1
15. Электронная библиотека Лань: https://e.lanbook.com/
16. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp?

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий *Таблица*

8.4. Локальные информационные технологии

Группа	Наименование
Библиотеки и	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова

образовательные 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

8.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используется учебная аудитория с соответствующей инфраструктурой. При проведении занятий в дистанционной форме используется платформа Яндекс Телемост, компьютеры.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

9.1. Дисциплина «Вопросы стилеобразования в русском и зарубежном искусстве» опирается на общенаучные и специальные искусствоведческие методы. В основе изложения материала положен культурно-исторический метод, который формирует у магистров понимание закономерностей общественного развития, мировоззрения эпохи, причины формирования художественного стиля и особенности стилеобразования в каждый исторический период. Освоение метода формально-стилевого искусствоведческого анализа отдельных произведений учит студентов выделять характерные формообразующие принципы, влияние технико-технологических процессов на формообразование и декорирование произведений искусства. Метод сравнительного анализа позволяет магистрам понимать отличительные особенности в процессе стилеобразования различных исторических эпох. Для лучшего усвоения материала создаются проблемные ситуации, которые помогают магистрам самостоятельно, путем выстраивания логических схем запоминать сложные объемные блоки. Метод погружения в историческую эпоху помогает почувствовать специфику художественного стиля эпохи.

9.2. Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы 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.

6) По итогам изучения учебной дисциплины в семестре к промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) допускаются обучающиеся:

- не имеющие академической задолженности по промежуточной аттестации предыдущего семестра;
- выполнивший все формы текущего контроля успеваемости, который носит обязательный характер (рубежные аттестации), после освоения (тем, разделов) учебного материала дисциплины.

9.3. Лекции, практические занятия, тестирование, проводится в режиме онлайн и осуществляется преподавателем в электронной информационно-образовательной среде академии (ЭИОС) с использованием технологических платформ, проведение промежуточной аттестации- посредством системы видеоконференцсвязи (онлайн трансляции) с использованием платформы Яндекс Телемост

9.4. Промежуточная аттестация с применением ДОТ:

- проводится преподавателем в сроки, определенные календарным учебным графиком, в соответствии с утвержденным расписанием промежуточной аттестации;
- осуществляется преподавателем с использованием технологических платформ, в том числе посредством личного кабинета студента и личного кабинета преподавателя в электронной информационно-образовательной среде Академии (ЭИОС)и платформы Яндекс Телемост.

Прием зачетов с применением ДОТ проводится в соответствии с расписанием занятий. Зачеты проводятся в течение последней недели теоретического/ практического обучения семестра. По дисциплинам, занятия по которым прекращаются ранее, чем за две-три недели до окончания семестра, зачеты проводятся на последнем практическом занятии по данной дисциплине.

Прием экзаменов с применением ДОТ проводится в период экзаменационной сессии, в соответствии с расписанием экзаменов. Преподаватель не позднее чем за сутки до начала экзаменов проводит:

- тестирование программного обеспечения и проверку связи с каждым обучающимся.
- консультацию перед экзаменом, отвечает на вопросы, возникшие у обучающихся при подготовке к экзамену, и согласовывает с обучающимися способ дистанционного проведения экзамена, а также требования к аппаратному и программному обеспечению рабочих мест обучающихся, разъясняет процедуру, формат представления ответов на вопросы (задания) оценочные средства и др.

При подготовке к промежуточной аттестации и проведении консультаций могут использоваться социальные сети, мессенджеры, системы видеоконференцсвязи, электронная почта и другие способы удаленного взаимодействия.

При организации проведения промежуточной аттестации с использованием ДОТ устанавливается следующий порядок действий:

письменная форма -при проведении промежуточной аттестации в письменной форме используется система рассылок сообщений в ЭИОС. В такой форме рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по билетам, вопросы которых требуют четкой формулировки. В этом случае допускается изменение формулировок экзаменационных билетов или контрольных вопросов, утвержденных в ФОС дисциплин, с дальнейшим внесением изменений в ФОС. При подготовке экзаменационных билетов заведующему кафедрой следует обратить внимание на их содержание, которое должно максимально затруднить получение готовых ответов с помощью поисковых систем, а также списывание.

В назначенное время преподаватель рассылает обучающимся экзаменационные билеты, используя систему рассылок сообщений в ЭИОС. За отведенное время обучающиеся отвечают на вопросы и присылают преподавателю ответы в виде простого текстового файла. Преподаватель оценивает полученные ответы, выставляет оценку и сообщает об этом обучающемуся посредством ЭИОС.

устная форма - промежуточная аттестация в устной форме проводится посредством видеоконференцсвязи (онлайн трансляции) с использованием систем (Яндек Телемост и т.д.). Во время видеотрансляции преподаватель использует традиционную систему устного опроса в соответствии с экзаменационными билетами и вопросами из состава оценочных материалов по дисциплине

Прохождение обучающимися промежуточной аттестации в устной форме фиксируется путем обеспечения видеозаписи в режиме видеоконференции.

При проведении промежуточной аттестации с применением режима видеоконференции преподаватель осуществляет контроль за использованием обучающимся вспомогательных материалов.

комбинированная (письменно-устная) форма -при прохождении промежуточной аттестации обучающийся, по требованию преподавателя должен демонстрировать свое рабочее место и свое лицо с помощью веб-камеры.

Обучающийся, проходящий промежуточную аттестацию с применением ДОТ,
обязан самостоятельно обеспечить технические средства связи для собственного участия в промежуточной аттестации, включая средства, позволяющие установить аудиовизуальный контакт с преподавателем. В частности, обучающийся обязан обеспечить выполнение технических требований к оборудованию и ПО, достаточным для обеспечения качественного и бесперебойного аудиовизуального контакта с преподавателем, а также качественной и бесперебойной работы тех ДОТ, которые используются для проведения промежуточной аттестации.

9.5 Во время промежуточной аттестации обучающийся обязан обеспечить следующие условия ее проведения:

– положение веб-камеры обучающегося и уровень освещенности в помещении, где он находится, достаточные для визуального контакта с преподавателем;

– низкий уровень шума;

– отсутствие посторонних лиц в зоне видимости веб-камеры.

9.6. Обучающийся обязан выйти на связь с преподавателем в установленное время начала экзамена (зачета) и (или) своевременно отправить требуемые файлы со своим ответом. При необходимости переслать преподавателю файлы обучающийся обязан использовать формат файлов, требуемый преподавателем.

9.7. Обучающийся обязан:

- выполнять инструкции преподавателя, касающиеся хода промежуточной аттестации.

-предъявить по требованию преподавателя документ, удостоверяющий личность обучающегося (паспорт, зачетную книжку).

-не покидать зону видимости веб-камеры во время выполнения задания, подготовки к устному ответу.

-предоставить обзор рабочего стола персонального компьютера и (или) расположиться относительно веб-камеры так, чтобы был обеспечен контроль процесса подготовки к ответу (в частности, контроль за отсутствием материалов, пользование которыми во время промежуточной аттестации запрещено) по требованию преподавателя;

-самостоятельно не отключать микрофон и не снижать уровень его чувствительности к звуку во время промежуточной аттестации. Отключение микрофона возможно, если преподаватель разрешит или попросит об этом;

-использовать во время промежуточной аттестации только одно средство вывода изображения (монитор или подобное по функции устройство), одну клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь и др.).
9.8. Обучающийся не имеет права:
- прибегать к помощи других лиц во время промежуточной аттестации;
- передавать реквизиты доступа к своей корпоративной учетной записи другим лицам;
-предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам во время прохождения им промежуточной аттестации.
-использовать во время промежуточной аттестации справочные материалы (книги, записи, файлы, материалы сайтов) и компьютерные программы, кроме тех, использование которых во время промежуточной аттестации разрешено или предписано преподавателем;
-использовать во время промежуточной аттестации компьютерную технику и передающие информацию технические устройства, кроме тех, которые непосредственно используются для осуществления промежуточной аттестации.
9.9. Обучающийся обязан немедленно сообщить преподавателю о замеченных им нарушениях требований настоящего Положения, в том числе произошедших по вине участников или по техническим причинам.

10. 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 Яндекс.телемост), 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
2025

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.02 Теория и практика менеджмента в сфере искусства
Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»
Квалификация выпускника магистр
Форма обучения заочная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы История искусства и гуманитарные науки

Курс 1,
Семестр 1,2

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	6	0,1
Практические занятия	8	0,2
Семинарские занятия	-	-
Контролируемая самостоятельная работа	8	0,2
Самостоятельная работа	145	4,1
Форма аттестации Зачет: 1 сем Экзамен: 2 сем	13	0,4
Всего	180	5

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена:

- с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 562 от 15.06.2017 по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств»;
- на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Преподаватель _____ А.А. Дружинина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, протокол от «20» мая 2025 г. № 9

Зав. кафедрой К.Н. Гаврилин

1.Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

Цель дисциплины «Теория и практики менеджмента в сфере искусства» заключается в формировании у магистров профессиональных умений и навыков, необходимых для организации маркетинговых коммуникаций и реализации маркетинговых стратегий в арт-бизнесе.

Задачи:

- - освоение понятийного аппарата, категорий и принципов социокультурного арт-менеджмента;
- -формирование у студентов системного представления об особенностях менеджмента в социокультурной сфере;
- - изучение общих и специфических методов, закономерностей и особенностей обработки и анализа данных для подготовки рекомендаций, заключений, аналитических справок в социокультурной сфере;
- - развитие профессиональных навыков управленческой и исследовательской работы в сфере культуры и искусства;
- - формирование у студентов готовности к реализации технологий менеджмента в сфере социально-культурной деятельности.

Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

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

Форма промежуточной аттестации по итогам второго семестра – зачет с оценкой, \третьего семестра – также зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине накопительная и учитывает результаты текущего контроля (первая и вторая рубежные аттестации - оценка участия студентов в аудиторных) занятиях, посещаемость и итоги промежуточной аттестации.

2.Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.В.02 «Теория и практика менеджмента в сфере искусства» относится к базовой части образовательной программы Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана и изучается в 1 семестре.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Философские и культурологические проблемы искусствознания», «Основы правового регулирования в сфере культуры», «Методология научного процесса».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующей дисциплины «Кураторство художественных проектов», «Синтез искусств», «Современная арт-критика в формате СМИ»

Дисциплина служит основой для:

- ведения управленческой деятельности в музеях, галереях;
- осуществления маркетинговой активности в профессиональной деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Табл. 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Код компе-тенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
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
ПК-4	способность выполнять функции научного консультанта и куратора художественных проектов, вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства	ПК-4.1. Знает особенности и методы ведения, научного консультирования и кураторства художественных проектов в музейной и выставочной практике. Знает способы ведение культурно-просветительской работы в различных сферах и с использованием СМИ.
		ПК-4.2. Умеет определять концепцию и стратегию развития организаций в сфере культуры и искусства, пропагандировать произведения искусства, создавать авторский текст в различных жанрах художественной критики.
		ПК-4.3. Владеет методикой научного консультирования и кураторства, изучения и пропагандирования культурного наследия и достижений мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 178 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)	Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной

			Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа	КСР	Всего, час	**аттестации по разделам**
1	Раздел 1. Основные концепции менеджмента и арт-менеджмент	1	1	1	24	1	27	Тестирование В
2	Раздел 2. Креативные профессии.	1	1	1	24	1	27	Тестирование В
3	Раздел 3. Креативные индустрии	1	1	1	24	1	27	Индивидуальное задание А
4	Раздел 4. Продюсирование.	2	1	1	24	1	27	Индивидуальное задание А
5	Раздел 5. Проектный подход. Методы конкурентного анализа	2	1	2	24	2	29	Индивидуальное задание А
6	Раздел 6. Фандрайзинг, маркетинг, ивент менеджмент и пиар	2	1	2	25	2	30	Индивидуальное задание А
7	Итоговая аттестация (зачет с оценкой)	-	-	-	-	-	13	Тестирование С
	Итого по дисциплине	-	6	8	145	8	180	

5. Содержание лекционных занятий по темам

Общая трудоемкость дисциплины составляет 0,1 зачетных единиц, 4 часа

№ п/п	**Раздел дисциплины**	**Часы**	**Тема лекционного занятия**	**Краткое содержание**	**Формируемые компетенции**
1	Раздел 1. Основные	1	Знакомство с концепцией	Основные концепции менеджмента. Современный арт-	УК-1 ПК-4

	концепции менеджмента и арт-менеджмент		менеджмента.	рынок. Арт-менеджмент.	
2	Раздел 2. Креативные профессии.	1	Ознакомление с креативными профессиями. Организация трудовых процессов в креативных индустриях.	Организация как объект управления. Функции менеджмента. Планирование. Организация. Мотивация. Контроль. Координация. Принципы менеджмента. Методы управления. Роль Продюсера. Ивент-менеджер (или менеджер по организации мероприятий). Пиар-директор (или директор по связям с общественностью). Пиар-менеджер (менеджер по связям с общественностью). Аккаунт-менеджер. Арт-дилер.Клиентский менеджер.	УК-1 ПК-4
3	Раздел 3. Креативные индустрии	1	Знакомство с понятием креативных индустрий и их ролью в экономике.	Определение креативных индустрий и их значение. Историческое развитие креативных индустрий. Разнообразие креативных индустрий. Экономическая и социальная роль креативных индустрий. Роль арт-менеджеров и институций в креативных индустриях. Современные тренды и вызовы в креативных индустриях. Перспективы и будущее креативных индустрий.	УК-1 ПК-4
	Раздел 4. Продюсирование	1	Знакомство с понятием «продюссирование» и отражение роли продюссера в креативной индустрии	Профстандарт продюсирования. Какие бывают продюсеры, чем различаются их компетенции. Арт-менеджеры и продюсеры. Цели и сфера деятельности. Варианты совмещения профессий с продюсированием. Обязанности продюсера	
	Раздел 5. Проектный подход. Методы конкурентного анализа		Знакомство с применением продуктового подхода к созданию выставок и экспозиций	Что такое продукт. Конкуренция и конкурентный анализ. Методы конкурентного анализа. Проведение SWOT-анализа «Пять сил» Портера. Как проводить конкурентный анализ.	
4	Раздел 6. Фандрайзинг, маркетинг, ивент менеджмент и	1	. Знакомство с фандрайзингом, с профессией фандрайзера	Фандрайзинг в музейной деятельности. Маркетинг в музейной сфере. Ивент-менеджмент в музеях. Пиар в	УК-1 ПК-4

	пиар			музейной деятельности. Теория коммуникаций.	
	Итого	**6**			

6. Содержание практических занятий

Цель проведения практических занятий по дисциплине «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства» заключается в углубленном изучении ключевых аспектов менеджерских процессов в креативных индустриях.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Основные концепции менеджмента и арт-менеджмент	1	Студентам предлагается составить краткий обзор одной из школ менеджмента (по выбору) и проанализировать, как её принципы могут быть адаптированы для работы в современной культурной институции (музее, галерее, фестивале).	УК-1 ПК-4
2	Раздел 2. Креативные профессии.	1	Каждый студент выбирает одну креативную профессию для исследования (например, арт-дилер, ивент-менеджер, аккаунт-менеджер) и готовит мини-интервью (в форме текста или видео) с реальным представителем этой профессии или моделирует его, основываясь на профессиональных требованиях и типичных задачах.	УК-1 ПК-4
3	Раздел 3. Креативные индустрии	1	Студентам предлагается разработать инфографику или краткую презентацию, отражающую структуру креативных индустрий в России или в выбранной стране. Необходимо указать ключевых игроков, формы институций, направления и перспективы развития.	УК-1 ПК-4
4	Раздел 4. Продюсирование)	1	Группа студентов должна подготовить функциональную карту обязанностей продюсера на примере организации выставки современного искусства. В ней нужно отразить этапы, зоны ответственности и ключевые точки взаимодействия с другими специалистами.	УК-1 ПК-4
5	Раздел 5. Проектный подход. Методы конкурентного анализа.	2	Студентам предлагается провести SWOT-анализ или анализ «Пяти сил Портера» для выбранного культурного проекта (например, мультимедийной выставки, локального фестиваля или культурного центра).	УК-1 ПК-4

			Необходимо сделать выводы о конкурентной позиции проекта.	
6	Раздел 6. Фандрайзинг, маркетинг, ивент менеджмент и пиар	2	Студентам предлагается подготовить разработать мини-кампанию продвижения предстоящего культурного события (например, открытия выставки или фестиваля). Необходимо указать цели, целевую аудиторию, инструменты PR, элементы фандрайзинга и способы взаимодействия с партнёрами.	УК-1 ПК-4
	Итого:	**8**		

7.Самостоятельная работа

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для подготовки к различным контрольным мероприятиям.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**
Раздел 1. Основные концепции менеджмента и арт-менеджмент	24	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	УК-1 ПК-4
Раздел 2. Креативные профессии.	24	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	УК-1 ПК-4
Раздел 3. Креативные индустрии	24	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на	УК-1 ПК-4

		теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	
Раздел 4. Фандрайзинг, маркетинг, ивент менеджмент и пиар (музеи)	24	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	УК-1 ПК-4
Раздел 5. Кураторы и арт-менеджеры художественных выставок. Особенности управленческих задач.	24	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	УК-1 ПК-4
Раздел 6. Фандрайзинг, маркетинг, ивент менеджмент и пиар	25	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	
Итого часов самостоятельной работы:	145		

7.1. Контролируемая самостоятельная работа

№ № п/п	Темы для контролируемой самостоятельной работы	Часы	Форма КСР	Формируемые компетенции
1.	Раздел 1. Основные концепции менеджмента и арт-менеджмент	1	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-1 ПК-4
2.	Раздел 2. Креативные профессии.	1	Подготовка индивидуального задания	УК-1 ПК-4

			(эссе\презентации) (А)	
3.	Раздел 3. Креативные индустрии	1	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-1 ПК-4
4.	Раздел 4. Фандрайзинг, маркетинг, ивент менеджмент и пиар (музеи)	1	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-1 ПК-4
5.	Раздел 5. Кураторы и арт-менеджеры художественных выставок. Особенности управленческих задач.	2	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-1 ПК-4
6.	Раздел 6. Фандрайзинг, маркетинг, ивент менеджмент и пиар	2	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-1 ПК-4
	Итого	8		

7.2. Вопросы для самоподготовки/самопроверки(Д)

Как классические концепции менеджмента адаптируются для применения в культурных и креативных индустриях?
Какие навыки и качества важны для успеха в креативных профессиях, таких как арт-директор или куратор?
Как маркетинг и пиар могут влиять на посещаемость и популярность музейных выставок?
Какие основные этапы включают процесс планирования и реализации художественной выставки, и каковы задачи куратора на каждом из этих этапов?
Каковы ключевые компоненты успешной маркетинговой кампании для музея, направленной на увеличение посещаемости?
Как принципы управления Анри Файоля применяются в арт-менеджменте для улучшения эффективности команды?

7.3. Примерная тематика тем эссе/ презентаций А

1. Эволюция менеджмента: от классических концепций к современному арт-менеджменту
2. Роль арт-менеджера в развитии культурных проектов
3. Креативные профессии: обзор карьерных возможностей и профессиональных навыков
4. Будущее креативных профессий: адаптация к цифровой эпохе
5. Развитие креативных индустрий: от традиционной культуры к цифровым технологиям
6. Экономическая значимость креативных индустрий: потенциал роста и вызовы
7. Фандрайзинг в культурных институциях: стратегии и инструменты
8. Маркетинг и PR в музеях: инновационные подходы и практика
9. Кураторская практика: от концепции до реализации выставочного проекта
10. Особенности управления художественными выставками: проблемы и решения

7.4. Примеры тестовых заданий (В)

Тестовое задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа.

Выберите правильный вариант ответа.

1. Какой из следующих секторов НЕ входит в креативные индустрии?

a) Мода
b) Финансовые услуги
c) Музыка
d) Кино

2. Какой из следующих факторов наиболее способствует развитию креативных индустрий?

3.
a) Жесткое регулирование
b) Доступ к интернету
c) Снижение налогов

4. Какой из следующих методов фандрайзинга наиболее подходит для музеев, ориентированных на международную аудиторию?

a) Краудфандинг
b) Локальные пожертвования
c) Продажа билетов на мероприятия
d) Государственные гранты

5. Какой из следующих подходов наиболее эффективен для продвижения выставки в социальных сетях?

a) Прямая реклама в печатных изданиях
b) Сотрудничество с влиятельными лицами
c) Использование только органического контента
d) Проведение закрытых мероприятий для журналистов

7.5. Примеры тестовых заданий (С)

1. Установите правильную последовательность этапов разработки арт-проекта:

1. Разработка концепции
2. Исследование рынка
3. Подбор команды
4. Планирование бюджета
5. Оценка результатов

Ответ: 2,1,3,4,5

2. Установите соответствие между этапами исследования и их описанием:

a) Ориентирован на творческие процессы и культурные проекты
b) Ориентирован на максимизацию прибыли и эффективность

1. Арт-менеджмент
2. Традиционный менеджмент

Ответ: 1-a, 2-b

7.6. Примеры дополнительных мероприятий по патриотическому воспитанию и антитеррористической деятельности

Блок дополнительных лекций

1. Развитие управленческой мысли в России: вклад отечественных теоретиков и практиков.
2. Роль арт-менеджера в государственной культурной политике и формировании гражданской идентичности
3. Музей как пространство исторической памяти и культурного наследия
4. Современные форматы репрезентации классического искусства: между просвещением и шоу
5. Ценности и вызовы арт-рынка: искусство как национальное достояние
6. Культурные инициативы в регионах России: новые центры притяжения
7. Карьера в сфере культуры как путь общественного служения

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности, обучающихся в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:
Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов (тестирование)

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

рубежной аттестации										

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов (индивидуальное задание)

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

Посещение занятий – 20 баллов
(Посещение» - 1 балл за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; минус 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины) плюс 2 балла за активную работу в семестре.

итоговая рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов (устный опрос)

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

Итого оценка обучающихся по БРА:

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

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль, самостоятельная работа, 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
Тестирование В	1	12	20
Реферат (эссе) А	1	18	35
Посещение занятий, ведение конспекта лекций	1	13	20
Тестирование С	1	13	25
Итого 5 семестр- зачет		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

1. Ильенкова, С. Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие / С. Д. Ильенкова, В. И. Кузнецов, С. Ю. Ягудин ; под редакцией С. Ю. Ягудина. — Москва : ЕАОИ, 2009. — 192 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126324.
2. Арутюнова, А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента : учебное пособие / А. Арутюнова. — Москва : Высшая школа экономики, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-7598-1287-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/65975
2. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Основы менеджмента : учебно-методическое пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2008. - 240 с. Режим доступа: https://studfile.net/preview/4432096/
3. Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие / Под общей редакцией И.М. Болотникова, Г.Л. Тульчинского. СПб: СПб ГУКИ, 2007.
4. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. СПб.: Изд-во «Лань», 2009. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13880 Тульчинский Г.Л., Герасимов С.В., Лохина Т.Е. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: учебное пособие. - М.: Планета музыки, 2010. -384 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1930 Байрнс У. Дж. Менеджмент и культура. –Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020 – 448 с. — Текст : электронный // ZLibary: [сайт]. — URL: https://reader.z-lib.fm/read/e9978d33674a7ee631deb008e963abd9708696a3042822d9141ae37b3312b5b9/23357464/7e050b/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.html?client_key=1fFLi67gBrNRP1j1iPy1&extension=pdf&signature=e8fdb25dae3a1e8229a106dc1f4b10720f04afaf2816f256a567d4e458eb375f

9.2. Дополнительная литература

Зверинцев А. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга менеджера ПР / А. Зверинцев. СПб., 1997.

Кириллова Н. Б. Менеджмент культуры / Н. Б. Кириллова. Екатеринбург: УрГУ, 2009.

Красильников Ю.Д. Методика социально-культурного проектирования: Курс лекций / Ю.Д. Красильников. - М.: МГУКИ, 1992.

Новикова Г.В. Технологии арт-менеджмента: Учеб. пособие. – М.: МГУКИ, 2006.

Шафф Т. и Д. Путеводитель по фандрайзингу. Рабочая модель по привлечению спонсоров. М.: Вершина, 2006.
Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры. Опыт России и США. СПб: СПбГУКИ, 2003.
Кошаев, В.Б. Опыт отношения к искусству. Онтология народного искусства: монография / В.Б. Кошаев. — Москва : МГХПА им. С.Г. Стрганова, 2014. — 180 с. — ISBN 978-5-87627-096-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99268
Печенкин И.Е. Русское искусство второй трети XIX-начала XX веков. Учебное пособие. М., 2009.
Соколов, М.Н. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения / М.Н. Соколов. — Москва : Прогресс-Традиция, 1999. — 424 с. — ISBN 5-89826-003-X. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77020
Хизер Дарси Бхандари, Джонатан Мельбер. «ART/WORK. Как стать успешным художником» — Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 288с. — Текст: электронный // Royallib[сайт]. — URL: https://royallib.com/read/bhandari_hizer/artwork_kak_stat_uspeshnim_hudognikom.html?ysclid=meu5wxmx6w300472198#0

9.3. Электронные источники информации

9.3.1. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Объединенный электронный каталог музеев РФ: https://goskatalog.ru/portal/#/
2. Владимиро-Суздальский музей-заповедник: https://vladmuseum.ru/ru/scientific-activity/sborniki/katalogi/
3. Коллекции Сергиево-Посадского музея-заповедника: http://museum-sp.ru/collection/
4. Коллекции музеев Московского Кремля: https://collectiononline.kreml.ru/entity/OBJECT
5. Электронный каталог Новгородского музея-заповедника: https://www.kamis.ru/novosti/novosti-vnedreniya/novgorodskiy-muzey-zapovednik-onlayn-136-tysyach-eksponatov-i-ne-tolko-/
6. Всероссийский музей декоративного искусства: https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva
7. Электронная коллекция Государственного Русского музея: https://rusmuseumvrm.ru/collections/index.php
8. Электронный каталог Государственного Исторического музея: https://catalog.shm.ru/entity/COLLECT,

9. Электронный каталог музейных предметов ГИМ: https://shm.ru/kollektsii-i-muzeynyy-kompleks/elektronnyy-katalog/
10. Государственный Эрмитаж, коллекции онлайн: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/collections/master/e_catalog/?lng=ru
    a. Электронные библиотеки:
11. Единый электронный каталог РГБ: http://olden.rsl.ru/ru/s97/s339/d1298/d12984106
12. Единый электронный каталог ГПИБ: https://unis.shpl.ru/
13. Единый электронный каталог РНБ: https://primo.nlr.ru/primo-xplore/search?vid=07NLR_VU1
14. Электронная библиотека Лань: https://e.lanbook.com/
15. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp

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

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

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации обучающихся разработана как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия.

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестаций укомплектованы учебной мебелью и оснащены презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду РГХПУ им. С.Г. Строганова.

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

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.03 Деловые коммуникации в арт-бизнесе
Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»
Квалификация выпускника магистр
Форма обучения заочная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы Истории искусства и гуманитарных наук

Курс 2
Семестр 3

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	6	0,2
Практические занятия	4	0,1
Семинарские занятия	-	-
Контролируемая самостоятельная работа	4	0,1
Самостоятельная работа	90	2,5
Форма аттестации Зачет с оц.: 3 сем	4	0,1
Всего	108	3

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена:

- с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 562 от 15.06.2017 по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств»;
- на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Преподаватель _____ А.А. Дружинина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, протокол от «20» мая 2025 г. № 9

Зав. кафедрой К.Н. Гаврилин

1.Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

Цель дисциплины «Деловые коммуникации в арт-бизнесе» — развитие у магистров профессиональных компетенций, навыков и умений, необходимых для организации коммуникаций и достижения целей в арт-бизнесе.

Задачи:

- Приобрести знания и навыки в области теории, практики и оценки деловых коммуникаций в арт-бизнесе.
- Раскрыть особенности деловых коммуникаций в сфере культуры и арт-бизнеса.
- Научить студентов использовать коммуникационные технологии и стратегии в коммерческих и некоммерческих организациях культуры и в арт-бизнесе.
- Изучить составные элементы и принципы разработки коммуникационных стратегий в арт-бизнесе.
- Изучить специфику применения деловых коммуникаций в арт-бизнесе, включая презентации, выступления и переговоры.

Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

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

Форма промежуточной аттестации по итогам третьего семестра – зачет с оценкой, Для проведения промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине накопительная и учитывает результаты текущего контроля (первая и вторая рубежные аттестации - оценка участия студентов в аудиторных) занятиях, посещаемость и итоги промежуточной аттестации.

2.Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.В.03 «Деловые коммуникации в арт-бизнесе» относится к базовой части образовательной программы Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана и изучается в 3 семестре.

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Изучение дисциплины происходит параллельно с изучением дисциплины «Атрибуция, арт-экспертиза и современный художественный рынок» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе ранее освоенных дисциплин:

а) «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства»

б)«Теория и практика менеджмента в сфере искусства» и необходима для успешного усвоения последующей дисциплины:

«Методология ведения арт-бизнес проектов». Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код компе-тенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
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
ПК-3	Способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях, прогнозировать его развитие.	ПК-3.1. **Знает** теорию и методологию арт менеджмента и маркетинга, особенности экспертно-аналитической деятельности в условиях современного художественного рынка
		ПК-3.2. **Умеет** анализировать специфику художественного рынка, прогнозировать возможности его развития, проводить экспертно-аналитический анализ в различных сферах современного искусства.
		ПК-3.3. **Владеет** практическими навыками и приемами экспертно-аналитической работы в современных условиях художественного рынка и сфере его прогнозирования и развития.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	КСР	Самостоятельная работа	Всего, час	
1	Раздел 1. Концепция уместности-неуместности. Формальная неформальная и интимная зоны общения.	3	1	1	1	15	18	Тестирование В
2	Раздел 2. Негласные правила коммуникации	3	1	1	1	15	18	Тестирование В
3	Раздел 3. Общение и комплименты.	3	1	0,5	0,5	15	17	Индивидуальное задание А
4	Раздел 4. Деловая переписка.	3	1	0,5	0,5	15	17	Индивидуальное задание А
5	Раздел 5. CV/Портфолио.	3	1	0,5	0,5	15	17	Индивидуальное задание А
6	Раздел 6. Мемы.	3	1	0,5	0,5	15	17	Индивидуальное задание А
	Итоговая аттестация (зачет с оценкой)						4	Тестирование С
	Итого по дисциплине		6	4	4	90	108	

5. Содержание лекционных занятий по темам

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 106 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Концепция уместности-неуместности. Формальная неформальная и интимная зоны общения.	1	Ознакомление с формальной, неформальной и интимной зон общения в деловых коммуникациях	Обсуждаются способы поддержания уместности и адаптации общения в зависимости от контекста, а также влияние умения задавать правильные вопросы для эффективного взаимодействия на различных мероприятиях.	УК-2 ПК-3
2	Раздел 2. Негласные правила коммуникации	1	Ознакомление с негласными правилами коммуникации при работе над общими проектами.	Как должен выглядеть профиль в соцсетях. Зачем нужен менеджер/продюсер в проектах с исполнителями? Мотивация и вовлечённость исполнителя. Где и как искать людей на проект. Техническое задание. Договоренности и обязательства. Коммуникация: стиль, вопросы, критика. Зачем нужна обратная связь. Что делать, если исполнитель был откровенно	УК-2 ПК-3

				плох.	
3	Раздел 3. Общение и комплименты.	1	Раскрытие форм общения, видов комплиментов.	Ключи общения. Как делать не нужно. Как правильно делать комплименты.	УК-2 ПК-3
4	Раздел 4. Деловая переписка.	1	Лекция посвящена правилам и особенностям деловой переписки в сфере арт-бизнеса, включая структуру, тон и стиль писем.	Ключевые элементы успешной переписки. Ясность письма. Этические нормы поведения. Адаптация содержания в зависимости от получателя.	УК-2 ПК-3
5.	Раздел 5. CV/Портфолио.	1	Знакомство с принципами и стратегиями составления эффективного резюме и портфолио.	Как сделать портфолио понятным для зрителя и визуально привлекательным. Как рассказывать о своих достижениях и навыках.	УК-2 ПК-3
6.	Раздел 6. Мемы.	1	Знакомство с мемами, как с единицей научной коммуникации.	Мем как новая единица коммуникации. Особенности сетевой коммуникации. Мем как сообщение. Мем как инструмент социального взаимодействия. Мем как зеркало культуры. Как появились мемы.	УК-2 ПК-3
	Итого	**6**			

6. Содержание практических занятий

Цель проведения практических занятий по дисциплине «Деловые коммуникации» заключается в углубленном изучении ключевых аспектов коммуникационного взаимодействия в арт-среде.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Концепция уместности-неуместности. Формальная неформальная и интимная зоны общения.	1	Анализ зон общения на деловом мероприятии. Студенты разделятся на группы и получат задание разработать сценарий делового мероприятия, выделив формальные, неформальные и интимные зоны общения. Каждая группа представит свою концепцию, а затем обсудит ее уместность и возможные улучшения.	УК-2 ПК-3
2	Раздел 2. Негласные правила коммуникации	1	Студенты должны будут разработать краткий справочник, содержащий негласные правила общения в различных бизнес-культурах. Работа включает изучение особенностей и специфики взаимодействия в международных деловых кругах, создание презентации и демонстрацию однокурсникам.	УК-2 ПК-3
3	Раздел 3. Общение и комплименты.	0,5	Студенты изучат и отработают навыки использования комплиментов в деловом общении. В группе будут разыграны ролевые сценарии, где каждый студент должен будет применить комплименты для установления контакта и повышения эффективности коммуникации.	УК-2 ПК-3
4	Раздел 4. Деловая переписка.	0,5	Студенты получат задание написать деловые письма и электронные письма по заданным сценариям. После написания писем студенты обсудят в группах, как структура, тон и содержание письма могут повлиять на восприятие адресата.	УК-2 ПК-3

5	Раздел 5. CV/Портфолио.	0,5	Студенты создадут резюме и портфолио, отражающие их навыки и достижения, применимые в арт-бизнесе. Работа включает изучение примеров успешных резюме и портфолио, составление собственных документов и представление их на классе для обратной связи.	УК-2 ПК-3
6	Раздел 6. Мемы.	0,5	Студенты изучат, как мемы могут быть использованы для продвижения бренда или идеи в арт-бизнесе. Они разработают серию мемов, отражающих специфические аспекты индустрии, и представят их в контексте стратегии продвижения.	УК-2 ПК-3
	Итого:	**4**		

6.Самостоятельная работа

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для подготовки к различным контрольным мероприятиям.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**
Раздел 1. Концепция уместности-неуместности. Формальная неформальная и интимная зоны общения.	15	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к тестированию В Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-2 ПК-3
Раздел 2. Негласные правила коммуникации	15	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка	УК-2 ПК-3

		к тестированию В Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций.	
Раздел 3. Общение и комплименты.	15	Изучение рекомендованной литературы. Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) ведение конспекта лекций Индивидуальное задание А.	УК-2 ПК-3
Раздел 4. Деловая переписка.	15	Изучение рекомендованной литературы. Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) ведение конспекта лекций Индивидуальное задание А	УК-2 ПК-3
Раздел 5. CV/Портфолио.	15	Изучение рекомендованной литературы. Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) ведение конспекта лекций Индивидуальное задание А	УК-2 ПК-3
Раздел 6. Мемы.	15	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) (Изучение рекомендованной литературы, проработка и повторение	УК-2 ПК-3

		лекционного материала) Индивидуальное задание А Подготовка к тестированию С	
Итого:	**90**		

6.1. Контролируемая самостоятельная работа

№ п/п	**Темы для контролируемой самостоятельной работы**	**Часы**	**Форма КСР**	**Формируемые компетенции**
	Раздел 1. Концепция уместности-неуместности. Формальная неформальная и интимная зоны общения.	1	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-2 ПК-3
	Раздел 2. Негласные правила коммуникации	1	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-2 ПК-3
	Раздел 3. Общение и комплименты.	0,5	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-2 ПК-3
	Раздел 4. Деловая переписка.	0,5	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-2 ПК-3
	Раздел 5. CV/Портфолио.	0,5	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-2 ПК-3
	Раздел 6. Мемы.	0,5	Подготовка индивидуального задания (эссе\презентации) (А)	УК-2 ПК-3
	Итого	4		

7.1. Вопросы для самоподготовки/самопроверки(Д)

1. Как различные зоны общения могут влиять на результат переговоров?
2. В каких ситуациях переход из формальной зоны в неформальную может быть выгодным для бизнеса?
3. Объясните, как концепция уместности-неуместности влияет на выбор зоны общения.
4. Как учитывать зоны общения при построении эффективной коммуникации в международной среде?
5. Роль негласных правил в деловой этике: как избежать недоразумений
6. Как вы определяете негласные правила в своей профессиональной среде?
7. Как знание негласных правил помогает вам в межличностных отношениях на работе?
8. Какие негласные правила общения являются наиболее важными в вашей культуре?
9. Какова роль невербальных сигналов в соблюдении негласных правил?
10. Эффективность использования комплиментов в деловом общении
11. Психология комплимента: как и почему они работают?
12. В каких ситуациях комплименты могут оказать негативное воздействие на коммуникацию?
13. Как вы определяете, какой комплимент будет наиболее уместным в конкретной ситуации?
14. Каковы основные правила использования комплиментов в деловой среде?
15. Как структура делового письма влияет на его восприятие получателем?
16. Какие элементы делают деловое письмо профессиональным и эффективным?
17. Какие элементы делают портфолио эффективным инструментом продвижения в арт-бизнесе?
18. Как структура CV влияет на его восприятие работодателем?
19. Как мемы могут использоваться для передачи сложных идей в арт-бизнесе?
20. Какие характеристики делают мемы популярными и запоминающимися

7.2. Примерная тематика тем эссе/ презентаций А

1. Роль зон общения в бизнес-коммуникациях: как управлять формальным и неформальным взаимодействием
2. Негласные правила коммуникации в международном бизнесе: как избежать культурных недоразумений
3. Комплименты в деловой среде: искусство похвалы и его значение для корпоративной культуры
4. Эффективная деловая переписка: как улучшить коммуникацию и повысить продуктивность
5. Создание конкурентоспособного резюме и портфолио: лучшие практики для арт-бизнеса
6. Мемы как современный инструмент маркетинга и критики в арт-бизнесе
7. Формальная и неформальная зоны общения: как адаптировать стиль коммуникации в зависимости от ситуации

8. Использование культурных кодов и негласных правил для успешной межкультурной коммуникации
9. Психология комплиментов: как похвала может изменить динамику деловых отношений
10. Тренды в деловой переписке: как технологии меняют способы общения
11. Эмоциональный интеллект в деловых коммуникациях: ключ к успеху или модная тенденция?
12. Влияние цифровизации на деловую переписку: как сохранить человечность в эпоху технологий
13. Кросс-культурные коммуникации: как преодолеть барьеры и построить эффективное взаимодействие
14. Сила комплимента: как похвала может изменить поведение и повысить мотивацию сотрудников
15. Эстетика мемов: как современное искусство и интернет-культура влияют друг на друг
16. Развитие деловой этики: как негласные правила формируют корпоративную культуру
17. Насколько уместно креативное письмо в деловом мире
18. Эволюция формальной и неформальной коммуникации: как изменились способы взаимодействия в последние десятилетия
19. Искусство самопрезентации: как культурные различия влияют на создание CV и портфолио

7.3. Примеры тестовых заданий (B)

1. Какая из зон общения предполагает минимальное личное пространство?

a) Формальная
b) Неформальная
c) Интимная

2. Что такое негласные правила коммуникации?

a) Официальные нормы общения
b) Неофициальные правила, регулирующие поведение
c) Законы, регулирующие деловые отношения

3. Какой из ниже перечисленных комплиментов наиболее уместен в деловой обстановке?

a) «Вы замечательно выглядите в этом костюме!»
b) «Ваша презентация была очень информативной и вдохновляющей.»
c) «У вас отличное чувство стиля!»

7.4. Примеры тестовых заданий (C)

1. **Установите соответствие между типами зон общения и их характеристиками:**

1. Формальная
2. Неформальная
3. Интимная

a) Используется в официальных встречах и переговорах

b) Предполагает близкий личный контакт и доверие

c) Предназначена для дружеских бесед и сетевых встреч

Правильное соответствие: 1-a, 2-c, 3-b

2. **Расположите шаги для понимания негласных правил в новой культурной среде в правильном порядке:**

a) Изучение культурных особенностей

b) Наблюдение за поведением местных жителей

c) Анализ поведения и адаптация

Правильная последовательность: a, b, c

3. **Установите соответствие между типами комплиментов и их эффектами:**

1. Профессиональный

2. Личный

3. Общий

a) Укрепляет профессиональные отношения

b) Может повысить уровень доверия

c) Слабое влияние на восприятие

Правильное соответствие: 1-a, 2-b, 3-c

7.4. Примеры дополнительных мероприятий по патриотическому воспитанию и антитеррористической деятельности

Блок дополнительных лекций

1. Этикет и уважение в деловой коммуникации: образ России через профессиональное поведение
2. Дипломатия повседневности: как вести себя достойно в любой ситуации
3. Коммуникации и культурный код нации: как говорить так, чтобы быть понятым и уважаемым

4. Представитель страны: деловой коммуникатор как культурный посол
5. Служение через коммуникацию: внутренняя этика и личная ответственность
6. Национальная специфика общения: российская традиция речевого поведения
7. Коммуникации в кризисных и чувствительных ситуациях: говорить достойно — действовать ответственнорьера в сфере культуры как путь общественного служения

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности, обучающихся в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система. Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля. Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся: Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов (тестирование)

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

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов (индивидуальное задание)

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

Посещение занятий – 20 баллов

(Посещение» - 1 балл за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; минус 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины) плюс 2 балла за активную работу в семестре.

итоговая рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов (устный опрос)

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

Итого оценка обучающихся по БРА:

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

оценка	*незачет*	***зачет***

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль, самостоятельная работа, 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
Тестирование В	1	12	20
Реферат (эссе) А	1	18	35
Посещение занятий, ведение конспекта лекций	1	13	20
Тестирование С	1	13	25
Итого 3 семестр- зачет		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

1. Сиганьков А. А. Деловые коммуникации: Практикум
М.: МИРЭА - Российский технологический университет, 2021. – 70 с.
URL: https://e.lanbook.com/book/218462
2. Малахова, О. Н. Деловые коммуникации: методические указания / О. Н. Малахова. — Ижевск : Ижевская ГСХА, 2021. — 23 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/173044
3. Ковальчук, А. С. Деловые коммуникации: учебник / А. С. Ковальчук, Э. М. Лисс. — Москва : Дашков и К, 2021. — 343 с. — ISBN 978-5-394-04253-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/229253
4. Ильяхов М. Новые правила деловой переписки / Максим Ильяхов,
Людмила Сарычева. — М.: Альпина Паблишер, 2018 — 256 с.—ISBN 978-5-9614-1034-1. Текст : электронный // KlientOrient. — URL: https://klientorient.netlify.app/assets/files/Perepiska.pdf
5. Ильяхов М.Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст. / Максим Ильяхов,
Людмила Сарычева. — М.: Альпина Паблишер, 2018 — 440 с.—ISBN 978-5-9614-1034-1. Текст : электронный // KlientOrient. — URL: https://klientorient.netlify.app/assets/files/Pishi.pdf
6. Глазкова С. А. PR-коммуникация в арт-бизнесе. — СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. комму- никаций», 2016 — 164 с.— Текст : электронный // СПБГУ. — URL: https://jf.spbu.ru/upload/files/file_1466673713_1235.pdf
7. Колесниченко А. В. Настольная книга журналиста. — М. : Аспект Пресс, 2016 — 164 с.— Текст : электронный // Calameo/ — URL: https://www.calameo.com/read/0075926105767830330f8

9.2. Дополнительная литература

1. Боголюбов, С.А. Этические и правовые вопросы предпринимательства: Практическое пособие / С.А. Боголюбов, Г.М. Волков, Б.А. Геренрот. – М.: Норма, 2008. – 240 с. Текст : электронный // Chamaeleonbook. — URL:https://chamaeleonbook.info/books/eticheskie-i-pravovyie-voprosyi-predprinimatelstva?ysclid=lzb0rcxa8m738854738
2. Гравицкий, А. Основы деловой этики / А. Гравицкий. – СПб.: Феникс, Северо-Запад, 2017. – 190 с.
3. Губин, В.Д. Основы этики: Учебное пособие / В.Д. Губин, Е.Н. Некрасова. – М.: Форум, Инфра-М, 2018. – 224 с.
4. Егоршин, А.П.Этика деловых отношений: Учебное пособие / А.П. Егоршин, В.П. Распопов, Н.В. Шашкова. – М.: НИМБ, 2016. – 416 с.
5. Канке, В.А. Современная этика: Учебник. 2-е изд., стереотип. / В.А. Канке. – М.: Омега-Л, 2018. – 400 с.
6. Кибанов, А.Я. Этика деловых отношений: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова. – М.: Инфра-М, 2018. – 432 с.
7. Кузнецов, И.Н. Деловая этика и деловой этикет / И.Н. Кузнецов. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 256 с.
8. Ладатко, Л.В. Этика и культура управления: Учебник / Л.В. Ладатко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 320 с.
9. Петрунин, Ю.Ю. Этика бизнеса: Учебник. 4-е изд. / Ю.Ю. Петрунин, В.К. Борисов. – М.: ТК Велби, Проспект, 2017. – 352 с.
10. Протанская Е.С. Профессиональная этика: Учебное пособие / Е.С. Протанская. – СПб.: Алетейя, 2016. – 288 с.
11. Семенов, А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса: Учебное пособие / А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. – М.: Дашков и Ко., 2007. – 276 с.
12. Колесниченко А. В. Настольная книга журналиста. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008 — 164 с.— Текст : электронный // Evartist— URL: https://evartist.narod.ru/text28/0034.htm

Открытые электронные источники:

http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека
https://e.lanbook.com/
http://libfl.ru/
http://www.rusarch.ru/info.htm
https://cyberleninka.ru/
http://www.pravenc.ru/
https://www.theartnewspaper.ru/

Интернет-ресурсы

http://www.adit.ru/ – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)
http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

http://www.aki-ros.ru – Агентство культурной информации. АКИ – это новости о гуманитарной сфере жизни общества из российских регионов, а также анонсы культурных событий на ближайшую неделю, месяц, год. Мониторинг культурных событий России по тематическим рубрикам: «Социальная хроника», «Гастроли», «Международные контакты», «Театр», «Кино», «Музыка», «Литература», «Музеи», «Выставки», «Библиотеки», «Инициативы» и др. Обновление этих разделов происходит еженедельно. Обзоры культурных событий по территории: округам и городам России, аналитические обзоры по видам искусств, темам и региону.

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

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

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации обучающихся разработана как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия.

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестаций укомплектованы учебной мебелью и оснащены презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду РГХПУ им. С.Г. Строганова.

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

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.04 «Информационные и цифровые технологии в искусстве и выставочной практике»

Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»

Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения заочная

Институт, факультет Искусство реставрации

Кафедра-разработчик рабочей программы Коммуникативный дизайн

Курс 1
Семестр 2

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,1
Практические занятия	4	0,1
Семинарские занятия	-	-
Контролируемая самостоятельная работа	4	0,1
Самостоятельная работа	92	2,6
Форма аттестации Зачет с оценкой: 4 сем	4	0,1
Всего	108	3

Москва, 2025 г.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Доцент кафедры
Коммуникативный дизайн,
кандидат искусствоведения.
Лаврентьева Екатерина Александровна

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, протокол № 9 от 20 мая 2025 г.

Заведующий кафедрой
Истории искусств и гуманитарных наук,
профессор, кандидат искусствоведения
Гаврилин К.Н.

1.Цели и задачи освоения дисциплины:
на основе представленных на лекциях материалов по истории культуры, искусства и дизайна, а также знаний в области мультимедийного искусства и информационных технологий сформировать у магистров представление об основных особенностях работы куратора при создании экспозиционно-выставочного пространства. Научить видеть объект искусства как сочетание множества факторов, впечатлений, творческих авторских особенностей художника. Ознакомить с понятием «проектная культура» для более точного и чуткого отношения искусствоведа к исследуемому объекту. Научить заострять внимание на множестве факторов, формирующих визуальный облик того или иного художественного проекта. Проследить на примере различных жанров и эпох искусства тягу к синтезу различных средств образной выразительности, созданию художественной целостности, сочетающей в себе визуальные, тактильные, звуковые, кинетические элементы. Создать необходимую базу для дальнейшего научного исследования и написания итоговой квалификационной работы.

1.2. Задачи:
- сформировать представление об актуальных информационных и мультимедийных технологиях;
- в контексте развития культуры, искусства и дизайна показать, как формируются жанры искусства, сочетающие в себе множество средств художественной выразительности (образ, звук, движение, жест);
- на историческом и современном материале продемонстрировать актуальные тенденции как в художественном процессе (акт творчества), так и искусствоведческой и музейно-выставочной практике (акт исследования);
- выработать навыки аналитической оценки произведений мультимедийного и информационного искусства;
- закрепить на практике умение находить параллели и точки соприкосновения в различных жанрах и эпохах искусства; научить анализировать объект искусства как элемент единого поля культуры, работать со сценарием будущей выставки, опираясь на новейшие информационные и цифровые технологии;
- сформировать основные общекультурные, общие профессиональные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать художественно-исторические процессы.

1.3. Краткий план построении процесса изучения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), и самостоятельную работу. Основные формы активного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары.
Форма промежуточной аттестации по итогам 2 семестра – 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 студентов в аудиторных занятиях), посещаемость.

2.Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Б1.В.04 Информационные и цифровые технологии в искусстве и выставочной практике входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана и изучается во 2 семестре.
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, Актуальные проблемы современного искусства, Технико - технологические проблемы материальной и художественной культуры, Методология научного процесса.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующей дисциплины «Атрибуция, арт-экспертиза и современный художественный рынок»
Дисциплина служит основой для:
- ведения научно-исследовательской работы в музеях, галереях;
- и осуществления дальнейшей профессиональной искусствоведческой деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Табл. 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

ПК-2 Способность применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий	
ПК-2.1. Знает методологию научно-исследовательской работы, принципы классификации и систематизации материала, работу с научной литературой. Методологические теории и принципы современной науки и особенности их применения в научном исследовании	Знать основные методы и способы поэтапного планирования научной работы. Уметь использовать методы и способы в собственной научной работе. Владеть навыками и приемами систематизации научного материала; различными методами поэтапного научного планирования;
ПК-2.2. Умеет применять в научном исследовании современные информационные технологии	Знать технико-технологические особенности современных цифровых и информационных технологий и уметь применять их на практике в рамках научного исследования
ПК-2.3. Владеет современными методами комплексного научного исследования в области искусствоведения	Уметь проводить художественный и сравнительный анализ, выделить главное, систематизировать произведения по отдельным стилевым признакам; Владеть навыками формально-стилевого, иконографического, иконологического анализа для систематизации материала и выделения главных художественных особенностей произведений искусств;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:** жанры искусства, предполагающие сочетание различных форм художественной выразительности; быть знакомым с последними разработками в области информационных и цифровых технологий; историю искусств в контексте истории культуры, представлять ее как взаимосвязь отдельных факторов (исторических и социальных перемен, авторских художественных позиций, этических и эстетических моделей). актуальные тенденции в современной музейно-выставочной практике, иметь представление о методах работы с музейным пространством, о системе визуальных коммуникаций и информационной среде музея,
3.2	**Уметь:** самостоятельно выявлять цель и задачи научного исследования, понимать степень научной разработанности проблемы, самостоятельно приобретать, расширять свое научное мировоззрение. определять методику сложения того или иного художественного образа в цифровом искусстве и мультимедийных проектах, как в идейном плане, так и в технологическом; организовать научные исследования и использовать теоретические результаты исследования в практике музейно-выставочной деятельности и преподавании;
3.3	**Владеть:** навыками научно-теоретической работы в выбранной сфере научной деятельности. Самостоятельно проводить исследовательскую работу, делать выводы, обобщать результаты. профессиональной терминологией, навыками систематизации и классификации собранного материала, готовностью к обобщениям в области научной деятельности. навыками проведения художественного исследования, уметь работать с теоретическими источниками, обосновывать свои выводы в процессе анализа объекта искусства и творчества художника, принимать во внимание культурные, социальные, стилевые предпосылки.

4.Структура и содержание дисциплины «Информационные и цифровые технологии в искусстве и выставочной практике»

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ /108 час.

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,1
Практические занятия	4	0,1
Семинарские занятия	-	-
Контролируемая самостоятельная работа	4	0,1
Самостоятельная работа	92	2,6
Форма аттестации Зачет с оценкой: 4 сем	4	0,1
Всего	108	3

5.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Семестр	Содержание работы/ Разделы	Виды и формы работы, час					Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа	КСР		
		Лекции	Лабораторные	Практические				
2	Раздел.1 Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства. Тема 1. Мультимедиа – история жанра. Хронология развития мультимедиа. Информационные и цифровые технологии в музейно-выставочном пространстве	1	-	1	10	1		Дискуссия на семинарском занятии
2	Раздел.1 Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства. Тема 2. Азбука как мультимедийное пространство текста – слово, буква, картинка, звук.	1	-	1	10	1		Дискуссия на семинарском занятии
2	Раздел.1 Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства. Тема 3. Каталог выставки – продолжение экспозиционно-выставочного пространства.	1	-	1	10	1		Дискуссия на семинарском занятии
2	Раздел.1 Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства. Тема 4. Мультимедийное пространство на основе фотографии. Режиссура и сценарно-проектные особенности фотокниги.	1	-	1	10	1		Дискуссия на семинарском занятии
2	Раздел.1 Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства. Тема 5. Текст в пространстве города, музея, выставочной площадки. Текст как средство художественной выразительности, пластический материал художника.	-	-	-	10	-		Дискуссия на семинарском занятии

2	Раздел 2. Театральное пространство как аналог работы с элементами музейно-выставочной экспозиции Тема 6. Театральное пространство начала XX века – от русских сезонов Дягилева до производственной установки в театре Мейерхольда.	-	-	-	10	-		Дискуссия на семинарском занятии
2	Раздел 2. Театральное пространство как аналог работы с элементами музейно-выставочной экспозиции. Тема 7 Бертольд Брехт и концепция эпического театра.	-	-	-	10	-		Дискуссия на семинарском занятии
2	Раздел 3. Проектные концепции в искусстве и их отражение в кураторской практике. Тема 8 Модернизм –поиск универсальных концепций творчества и методов построения архитектурной и предметной среды.	-	-	-	11	-		Дискуссия на семинарском занятии
2	Раздел 3. Проектные концепции в искусстве и их отражение в кураторской практике. Тема 9 «Тексты текстов» (Жак Деррида) –цитирование как основополагающий прием современного искусства.	-	-	-	11	-		Дискуссия на семинарском занятии
	Консультация		-	-	-	-		
	Промежуточная аттестация (зачет с оценкой)						4	Устный опрос
	Итого по дисциплине	**4**	**-**	**4**	**92**	**4**		

5.2. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ):

1. Современные кураторские практики.
2. Мультидисциплинарность в решениях экспозиционного пространства.

3. Зритель как автор произведения искусства.
4. Современные технологии в экспозиционной деятельности.
5. Эксперимент в искусстве и дизайне.
6. Цитирование как художественный прием (связь с экспозиционной деятельностью).
7. Информационные технологии в рамках выставок русского и европейского авангарда.
8. Айдентика музея: специфика создания графического языка для музейно-выставочного пространства.
9. Сценография: параллели с экспозиционной деятельностью.
10. Обзор современных каталогов выставок, актуальные тенденции и доминирующие тренды.
3.3.1. Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: не предусмотрено
3.3.2. Примерная тематика клаузур: не предусмотрено
3.3.3. Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

5.3. Основные разделы, темы курса:
Раздел 1 . Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства.
Тема 1. Мультимедиа: история жанра. Хронология развития мультимедиа.
Тема 2. Азбука как мультимедийное пространство текста.
Тема 3. Каталог выставки – продолжение экспозиционно-выставочного пространства.
Тема 4. Мультимедийное пространство на основе фотографии.
Тема 5. Текст в пространстве города, музея, выставочной площадки.

Раздел 2. Театральное пространство как аналог работы с элементами музейно-выставочной экспозиции
Тема 6. Театральное пространство начала XX века – от русских сезонов Дягилева до производственной установки в театре Мейерхольда.
Тема 7. Бертольд Брехт и концепция эпического театра.

Раздел 3. Проектные концепции в искусстве и их отражение в кураторской практике
Тема 8. Модернизм – поиск универсальных концепций творчества и методов построения архитектурной и предметной среды.
Тема 9. «Тексты текстов» (Жак Деррида) – цитирование как основополагающий прием современного искусства.

5.4. Образовательные технологии

Семестр	**Наименование раздела**	**Виды учебных занятий**	**компетенции**	**Образовательные технологии**
1	2	3		4
2	Раздел.1 Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3 .	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару
2	Раздел 2. Театральное пространство как аналог работы с элементами музейно-выставочной экспозиции.	Лекция Семинар Самостоятельная работа	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к зачету. Зачет с оценкой
2	Раздел 3. Проектные концепции в искусстве и их отражение в кураторской практике	Лекция Семинар Самостоятельная работа	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-2.3	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к зачету. Зачет с оценкой

6.Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) составлен в соответствии с интерактивными формами проведения занятий: оценка участия в натурных обследованиях, деловой игре, презентации результатов исследований.

Табл. 2 – Фонд оценочных средств

Вид занятий: *практическое*		
Шкала оценки	Предлагаемые формы контроля	
100-бальная система оценки	Суммарная оценка 3-х видов учебной активности:	- Текущая аттестация после проведения половины семинарских занятий (середина семестра) по каждому разделу в 1,2 семестрах Промежуточная аттестация в течение 1 и 2 семестров
20-баллов	- 1-ое письменное тестирование	
35-баллов	- 2-ое письменное тестирование	
20-баллов	Посещаемость	
25-баллов	Итоговая аттестация	
Аттестован/ не аттестован	- Участие в семинарах (участие не менее в 50% семинарских занятий после проведения половины семинарских занятий по каждому разделу,в каждом из семестров)	

6.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки:
1). Соответствия фактически достигнутым каждым обучающимся результатов изучения дисциплины результата, запланированных в формате дескрипторов «знать, уметь, владеть» (п.1.4.) и получения интегрированной оценки по дисциплине;
2). Уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины.

6.2. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей аттестации по дисциплине:
При оценке результатов деятельности обучающимся в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система (БРА). Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля.

Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:
Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий*, включая посещение аудиторных занятий:

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов

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

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

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

посещение занятий – 20 баллов
Итоговое испытание в конце 1 семестра зачет

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

Итого промежуточная аттестация по БРА 1 и 2 семестр:

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**		
	неудовлетворительно	Удовлетворительного			хорошо			отлично		
компетенции		**ПК 2.1**			**ПК-2.2**			**ПК-2.3.**		
Уровни оценки достижений студента (оценка)	Низкий уровень (компоненты не освоены)***	Средний уровень (пороговый)			Повышенный			Высокий**		
Критерии для определения уровня достижений	Не соответствует требованиям*, существенные ошибки требующие исправления	Не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания			Соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения			Соответствует требованиям*, замечаний нет		

Если результата НЕТ (не выполнено или отсутствует) – баллы не выставляются.
Промежуточная аттестация в 1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен

6.3. Примеры контрольных вопросов и заданий:

Раздел 1 . Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства.
Тема 1. Мультимедиа: история жанра.
1. Хронология мультимедиа. Назовите отличительные черты мультимедийного объекта искусства. Приведите примеры, опираясь на историю развития искусства и культуры с глубокой древности до настоящего момента.
Тема 2. Азбука как мультимедийное пространство текста.
1. В чем универсальность азбуки как проектно-художественного метода?
Тема 3. Каталог выставки – продолжение экспозиционно-выставочного пространства.
1. Как заявляет о себе проектная идея, переходя из архитектурного в книжное пространство?
Тема 4. Текст в пространстве города, музея, выставочной площадки.
1. В чем заключаются возможности типографики как актуального приема работы с городским и интерьерным пространством?
Тема 5. Русское театральное пространство XX века – от сезонов Дягилева и производственной установки в театре Мейерхольда до Юрия Любимова и феномена Театра на Таганке (художники Давид Боровский и Эдуард Кочергин).
1. Проследите характер изменений в театральном искусстве на протяжении XX века.

Тема 6. Модернизм – поиск универсальных концепций творчества и методов построения архитектурной и предметной среды.

1. В чем проектная сторона измов начала XX века? Какова структура книги Лисицкого «Kunstismus»?

Раздел 2. Мультимедиа как цельное художественное и проектное пространство.

Тема 1. Проектная культура как совокупность профессиональных качеств, этических и нравственных ценностей, сконцентрированных в рамках той или иной творческой личности.

1. Дайте определение термина «проектная культура».

Тема 2. Проектная культура в рамках национальных школ. Италия: дизайн как игра.

1. Каковы принципы проектирования эмоционально-чувственной предметно-бытовой среды? Расскажите об авторских проектных концепциях мастеров итальянского дизайна.

Тема 3. Проектная культура в рамках национальных школ. Великобритания, Swinging London, 1960-е.

1. Мультипликационный фильм Битлз «Желтая подлодка» как зеркало времени. Доминирующие направления молодежной культуры 1960-х: мода, музыка, поп-арт.

Тема 4. Проектная культура в рамках национальных школ. Отечественная практика. Сенежская студия – «сценический» подход к средовому проектированию.

1. Что подразумевает «сценический» подход к средовому проектированию?

7. 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 1-9	*						*	*	*	*	

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

8.1. Основная литература

Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика. Учебник и практикум для ВУЗов. Под редакцией А. Н. Лаврентьева. М., Юрайт, 2019

Цифровое искусство: история, теория, практика. Под ред. А.Н. Лаврентьева. М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2016

Лаврентьев Александр. История дизайна. Гардарики, Москва, 2006

Майстровская М.. Музейная экспозиция. М., 1997

Майстровская М.. Музей как объект культуры. М., 2023

8.2. Дополнительная литература

1. Бобринская Е. Концептуализм. М., Галарт, 1994

2. Бобринская Е. Футуризм. М., Галарт, 2000
3. Власюк В.Б., Каплун А.А. Стили в искусстве. М., 1998.
4. Иттен Иоханнес. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. Москва, Издатель Д.Аронов, 2001
5. Колейчук В.Ф. Кинетизм. М., 1994
6. Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры. М., 2000
7. Коник Марк. Архив одной мастерской. Сенежские опыты. М., 2003
8. Кричевский В.. Обложка. Графическое лицо эпохи революционного натиска. - М.: Самолет, 2002
9. Курьерова Г. Итальянская модель дизайна. Проектно-поисковые концепции второй половины XX века. Москва, ВНИИТЭ, 1993
10. Лаврентьев Александр. Лаборатория конструктивизма. Москва, ГрантЪ, 2002
11. Лаврентьева Екатерина. Текст и контекст в графическом дизайне. М., МГХПУ им. Строганова, 2008
12. Норштейн Юрий. Снег на траве. Лекции по искусству анимации. М.: ВГИК, 2005.
13. Поляков В. Книги русского кубофутуризма. М., Гилея, 1998
14. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XX века. Курс лекций. М., 1989.
15. Серов С.И. Стиль в графическом дизайне. 60-80-е годы. - М.: 1991
16. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. М., 1995
17. Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС. М., 1995
18. Хан-Магомедов С.О. Конструктивизм – концепция формообразования. М., 2003
19. Хиллер Бивис. Стиль XX века. М., 2004
20. Хитрук Федор. Профессия – аниматор. Т. 1,2. М., LIVEbook, 2008
21. Черневич Елена. Бабурина Нина. Аникст Михаил. Русский графический дизайн. 1880-1917. М., Внешсигма, 1997
22. Чихольд Ян. «Облик книги». Избранные статьи о книжном оформлении Москва, 1980
23. Элгер Дитмар. Дадаизм. М., Арт-родник. 2006

8.3. Перечень информационных справочных систем

7.1.Перечень информационных справочных систем

Интернет ресурсы о музеях

1. http://www.museum.com/ – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам

2. http://www.museum.ru/ – портал Музеи России

Интернет ресурсы по искусству

3. http://future.museum.ru/ – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева

4. http://www.adit.ru/ – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)

5. http://www.eva-conferences.com/ – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond

Порталы, каталоги, поисковые системы

6. http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

7. http://www.riba.org/ – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

8. http://www.groveart.com/ – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

9. http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство,банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

10. http://www.russianculture.ru – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты.

11. http://portal-kultura.ru/ – «Культура» – еженедельная газета. Газета «Культура» –уникальный бренд и старейшее федеральное издание с 80-летней историей. Освещает проблемы отечественной столичной и региональной культуры, включая страны СНГ и мира, сохраняет лучшие традиции публикаций и изложения материалов гуманитарной сферы деятельности общества и ищет новые актуальные формы подачи информации, диктуемые современными требованиями рынка СМИ.

12. http://pravo.roskultura.ru/ – правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база данных нормативных документов по культуре.

13. http://archi.ru/ – Российский архитектурный портал посвящен истории русского зодчества и современной российской архитектуре.

14. http://www.culturemap.ru – Культура регионов России.

15. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp?

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий *Таблица*

8.4. Локальные 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

8.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используется учебная аудитория с соответствующей инфраструктурой. При проведении занятий в дистанционной форме используется платформа Яндекс.телемост, компьютеры.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

9.1. Модуль «Информационные и цифровые технологии в искусстве и выставочной практике» опирается на культурно-историческую и искусствоведческую базу. За основу изложения материала взят сравнительный метод, метод сопоставления различных жанров и видов искусства, который формирует у магистров понимание закономерностей развития культуры и искусства, мировоззрения эпохи, причины формирования того или иного художественного явления, сложения актуальных форм художественной деятельности. Анализируя объекты искусства, сочетающие в себе различные средства образно-художественной выразительности, студенты учатся видеть процесс творчества как совокупность разнородных впечатлений, соединяемых волей автора в единое целое. Подобный подход учит более точно и глубоко анализировать и объекты классического искусства, поскольку учит вглядываться в детали, задумываться о символике изображения, фактуры, цвета, звука, ритма и движения – о смысловой роли всех компонентов произведения искусства. Подобный метод, опираясь на терминологию Жака Дерриды можно было бы назвать «деконструкцией». Погружение в историческую эпоху осуществляется за счет выявления культорологических связей, предпосылок, анализа общественных настроений и социальной ситуации. Задача курса заключается в том, чтобы, подойдя к объектам цифрового искусства и мультимедийным проектам, студенты осознали преемственность этапов в истории искусства, увидели композиционные, художественные, проектные связи с объектами не-цифрового искусства. Почувствовали, что технология –лишь оболочка, инструмент, но не содержание работы. Содержание обусловлено многоуровневым состоянием нашей культуры, ее многовековым опытом.

9.2. Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы 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.

6) По итогам изучения учебной дисциплины в семестре к промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) допускаются обучающиеся:

- не имеющие академической задолженности по промежуточной аттестации предыдущего семестра;
- выполнивший все формы текущего контроля успеваемости, который носит обязательный характер (рубежные аттестации), после освоения (тем, разделов) учебного материала дисциплины.

9.3.Лекции, практические занятия, тестирование, проводится в режиме онлайн и осуществляется преподавателем в электронной информационно-образовательной среде академии (ЭИОС) с использованием технологических платформ, проведение промежуточной аттестации-посредством системы видеоконференцсвязи (онлайн трансляции) с использованием платформы Яндекс.телемост

9.4. Промежуточная аттестация с применением ДОТ:

- проводится преподавателем в сроки, определенные календарным учебным графиком, в соответствии с утвержденным расписанием промежуточной аттестации;

-осуществляется преподавателем с использованием технологических платформ, в том числе посредством личного кабинета студента и личного кабинета преподавателя в электронной информационно-образовательной среде Академии (ЭИОС)и платформы Яндекс.телемост ,

Прием зачетов с применением ДОТ проводится в соответствии с расписанием занятий. Зачеты проводятся в течение последней недели теоретического/ практического обучения семестра. По дисциплинам, занятия по которым прекращаются ранее, чем за две-три недели до окончания семестра, зачеты проводятся на последнем практическом занятии по данной дисциплине.
Прием экзаменов с применением ДОТ проводится в период экзаменационной сессии, в соответствии с расписанием экзаменов. Преподаватель не позднее чем за сутки до начала экзаменов проводит:

- тестирование программного обеспечения и проверку связи с каждым обучающимся.
- консультацию перед экзаменом, отвечает на вопросы, возникшие у обучающихся при подготовке к экзамену и согласовывает с обучающимися способ дистанционного проведения экзамена, а также требования к аппаратному и программному обеспечению рабочих мест обучающихся, разъясняет процедуру, формат представления ответов на вопросы (задания) оценочные средства и др.

При подготовке к промежуточной аттестации и проведении консультаций могут использоваться социальные сети, мессенджеры, системы видеоконференцсвязи, электронная почта и другие способы удаленного взаимодействия.

При организации проведения промежуточной аттестации с использованием ДОТ устанавливается следующий порядок действий:

письменная форма -при проведении промежуточной аттестации в письменной форме используется система рассылок сообщений в ЭИОС. В такой форме рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по билетам, вопросы которых требуют четкой формулировки. В этом случае допускается изменение формулировок экзаменационных билетов или контрольных вопросов, утвержденных в ФОС дисциплин, с дальнейшим внесением изменений в ФОС. При подготовке экзаменационных билетов заведующему кафедрой следует обратить внимание на их содержание, которое должно максимально затруднить получение готовых ответов с помощью поисковых систем, а также списывание.

В назначенное время преподаватель рассылает обучающимся экзаменационные билеты, используя систему рассылок сообщений в ЭИОС. За отведенное время обучающиеся отвечают на вопросы и присылают преподавателю ответы в виде простого текстового файла. Преподаватель оценивает полученные ответы, выставляет оценку и сообщает об этом обучающемуся посредством ЭИОС.

устная форма - промежуточная аттестация в устной форме проводится посредством видеоконференцсвязи (онлайн трансляции) с использованием системы Яндекс.телемост. Во время видеотрансляции преподаватель использует традиционную систему устного опроса в соответствии с экзаменационными билетами и вопросами из состава оценочных материалов по дисциплине

Прохождение обучающимися промежуточной аттестации в устной форме фиксируется путем обеспечения видеозаписи в режиме видеоконференции.

При проведении промежуточной аттестации с применением режима видеоконференции преподаватель осуществляет контроль за использованием обучающимся вспомогательных материалов.

комбинированная (письменно-устная) форма -при прохождении промежуточной аттестации обучающийся, по требованию преподавателя должен демонстрировать свое рабочее место и свое лицо с помощью веб-камеры.
Обучающийся, проходящий промежуточную аттестацию с применением ДОТ,

обязан самостоятельно обеспечить технические средства связи для собственного участия в промежуточной аттестации, включая средства, позволяющие установить аудиовизуальный контакт с преподавателем. В частности, обучающийся обязан обеспечить выполнение технических требований к оборудованию и ПО, достаточным для обеспечения качественного и бесперебойного аудиовизуального контакта с преподавателем, а также качественной и бесперебойной работы тех ДОТ, которые используются для проведения промежуточной аттестации.
9.5 Во время промежуточной аттестации обучающийся обязан обеспечить следующие условия ее проведения:
– положение веб-камеры обучающегося и уровень освещенности в помещении, где он находится, достаточные для визуального контакта с преподавателем;
– низкий уровень шума;
– отсутствие посторонних лиц в зоне видимости веб-камеры.
9.6. Обучающийся обязан выйти на связь с преподавателем в установленное время начала экзамена (зачета) и (или) своевременно отправить требуемые файлы со своим ответом. При необходимости переслать преподавателю файлы обучающийся обязан использовать формат файлов, требуемый преподавателем.
9.7. Обучающийся обязан:
- выполнять инструкции преподавателя, касающиеся хода промежуточной аттестации.
-предъявить по требованию преподавателя документ, удостоверяющий личность обучающегося (паспорт, зачетную книжку).
-не покидать зону видимости веб-камеры во время выполнения задания, подготовки к устному ответу.
-предоставить обзор рабочего стола персонального компьютера и (или) расположиться относительно веб-камеры так, чтобы был обеспечен контроль процесса подготовки к ответу (в частности, контроль за отсутствием материалов, пользование которыми во время промежуточной аттестации запрещено) по требованию преподавателя;
-самостоятельно не отключать микрофон и не снижать уровень его чувствительности к звуку во время промежуточной аттестации. Отключение микрофона возможно, если преподаватель разрешит или попросит об этом;
-использовать во время промежуточной аттестации только одно средство вывода изображения (монитор или подобное по функции устройство), одну клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь и др.).
9.8. Обучающийся не имеет права:
- прибегать к помощи других лиц во время промежуточной аттестации;
- передавать реквизиты доступа к своей корпоративной учетной записи другим лицам;
-предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам во время прохождения им промежуточной аттестации.
-использовать во время промежуточной аттестации справочные материалы (книги, записи, файлы, материалы сайтов) и компьютерные программы, кроме тех, использование которых во время промежуточной аттестации разрешено или предписано преподавателем;
-использовать во время промежуточной аттестации компьютерную технику и передающие информацию технические устройства, кроме тех, которые непосредственно используются для осуществления промежуточной аттестации.
9.9. Обучающийся обязан немедленно сообщить преподавателю о замеченных им нарушениях требований настоящего Положения, в том числе произошедших по вине участников или по техническим причинам.

10. 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 Яндекс.телемост), 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
2025

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.05 Атрибуция, арт-экспертиза и современный художественный рынок
Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»
Квалификация выпускника магистр
Форма обучения заочная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы История искусства и гуманитарные науки

Курс 2
Семестр 3

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,1
Практические занятия	4	0,1
Семинарские занятия	-	-
Контролируемая самостоятельная работа	4	0,1
Самостоятельная работа	56	1,6
Форма аттестации Зачет:2 сем Курсовая работа: 3 сем	4	0,1
Всего	72	2

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена:

- с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 562 от 15.06.2017 по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств»;
- на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Преподаватель _____ А.А. Дружинина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, протокол от «20» мая 2025 г. № 9

Зав. кафедрой К.Н. Гаврилин

1.Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

Цель дисциплины «Атрибуция, арт-экспертиза и современный художественный рынок» состоит в том, чтобы студенты овладели методами и практическими навыками научной атрибуции и экспертизы произведений искусства, а также сформировали понимание ключевых тенденций, форм и особенностей развития современного рынка художественных ценностей.

Задачи:

- освоить основные термины, связанные с техниками живописи и скульптуры;
- знать и понимать основные термины, связанные с естественнонаучными методами исследования и экспертизой произведения искусства;
- уметь использовать данные технико-технологических исследований при решении самостоятельно поставленных задач в исследованиях по истории искусства;
- использовать полученные навыки в дальнейшей профессиональной деятельности (эксперта, сотрудника музея, галереи и т.п.);
- ознакомиться со структурой современного рынка художественных ценностей, особенности его развития в России и мире;
- понимание основ правового регулирования рынка художественных ценностей.

Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), выполнение курсовой работы и самостоятельную работу. Основные формы активного обучения: лекции с элементами дискуссии и семинары.

Форма промежуточной аттестации по итогам третьего семестра – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине накопительная и учитывает результаты текущего контроля (первая и вторая рубежные аттестации - оценка участия студентов в аудиторных) занятиях, посещаемость и итоги промежуточной аттестации.

2.Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.В.05 «Атрибуция, арт-экспертиза и современный художественный рынок» относится к базовой части образовательной программы Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана и изучается в 3 семестре.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Основы правового регулирования в сфере культуры, Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе, Современная арт-критика в формате СМИ.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Критика и рецензирование в художественном процессе», «Методология ведения арт-бизнес проектов», «Музейное и галерейное дело».

Дисциплина служит основой для:

- ведения научно-исследовательской и кураторской работы в музеях, галереях;
- и осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Табл. 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Код компе-тенции	**Содержание компетенции**	**Индикаторы достижения компетенции**
ПК-2	Способность применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий	ПК-2.1. Знает методологию научно-исследовательской работы, принципы классификации и систематизации материала, работу с научной литературой. Методологические теории и принципы современной науки и особенности их применения в научном исследовании
		ПК-2.2. Умеет применять в научном исследовании современные информационные технологии
		ПК-2.3. Владеет современными методами комплексного научного исследования в области искусствоведения
ПК-3	Способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях, прогнозировать его развитие	ПК-3.1 Знает теорию и методологию арт менеджмента и маркетинга, особенности экспертно-аналитической деятельности в условиях современного художественного рынка
		ПК-3.2 Умеет анализировать специфику художественного рынка, прогнозировать возможности его развития, проводить экспертно-аналитический анализ в различных сферах современного искусства.
		ПК-3.3 Владеет практическими навыками и приемами экспертно-аналитической работы в современных условиях художественного рынка и сфере его прогнозирования и развития.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	КСР	Самостоятельная работа	Всего, час	
1	Раздел 1. Атрибуция и арт-экспертиза.	3	2	2	2	28	34	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
2	Раздел 2. Особенности техники живописи старых мастеров / методы исследования художественных произведений.	3	2	2	2	28	34	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
	Контроль						4	
	Итого по дисциплине		**4**	**4**	**4**	**56**	**72**	

5. Содержание лекционных занятий по темам

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 70 часов

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Атрибуция и арт-экспертиза.	2	Обзор различных аспектов атрибуциии экспертизы, включая их историческое развитие,	История и методы фальсификации произведений искусства. Знаточеская (искусствоведческая) экспертиза.Технико-технологическая	ПК-2 ПК-3

			современные методы и практические применения	экспертиза и естественнонаучные методы исследования. Современный рынок художественных ценностей. Проблемы и вызовы атрибуции и экспертизы. Методы и техники экспертизы.	
2	Раздел 2. Особенности техники живописи старых мастеров / методы исследования художественных произведений.	2	Разбор техник живописи старых мастеров.	Особенности техники живописи старых мастеров. Живопись древних времен. Средние века и ренессанс. Изобретение краски в тюбиках и импессионисты. Дальнейшая история красок и живописи. Метобы исследования художественных произведений.	ПК-2 ПК-3
	Итого	**4**			

Образовательные технологии

Семестр	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Компетенции	Образовательные технологии
1	2	3		4
2	Раздел.1	Лекция Семинар Самостоятельная работа	ПК-2 ПК-3	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару
2	Раздел.2	Лекция Семинар Самостоятельная работа	ПК-2 ПК-3	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Тест

				Подготовка к семинару

6. Содержание практических занятий

Цель проведения практических занятий по дисциплине «Атрибуция, арт-экспертиза и современный художественный рынок» заключается в углубленном изучении ключевых процессов атрибуции.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Атрибуция и арт-экспертиза.	2	Студенты работают в небольших группах, каждая из которых выбирает или получает для анализа репродукцию известного произведения искусства, а также предполагаемую подделку этого произведения и проводят сравнительный анализ.	ПК-2 ПК-3
2	Раздел 2. Особенности техники живописи старых мастеров / методы исследования художественных произведений.	2	Студент выбирает одно произведение и проводит анализ его состояния. После этого разрабатывается краткий план с предложениями по реставрации и консервации, учитывая особенности техники и материалов, использованных мастером.	ПК-2 ПК-3
	Итого:	**4**		

7.Самостоятельная работа

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для подготовки к различным контрольным мероприятиям.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации, выполнению курсовой работы.

Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Раздел 1. Атрибуция и арт-экспертиза.	28	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций,	ПК-2, ПК-3

		профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	
Раздел 2. Особенности техники живописи старых мастеров / методы исследования художественных произведений.	28	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	ПК-2, ПК-3
Итого	**56**		

7.1. Контролируемая самостоятельная работа

Темы, выносимые на контролируемую самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
Раздел 1. Атрибуция и арт-экспертиза.	2	Подготовка эссе/презентации (А) на одну из выбранных тем	ПК-2, ПК-3
Раздел 2. Особенности техники живописи старых мастеров / методы исследования художественных произведений.	2	Подготовка эссе/презентации (А) на одну из выбранных тем	ПК-2, ПК-3
Итого	**4**		

7.2. Вопросы для самоподготовки/самопроверки(Д)

1. Как атрибуция влияет на восприятие произведения искусства и его ценность?
2. Какие современные технологии используются для улучшения методов атрибуции?
3. Какие факторы необходимо учитывать при проведении арт-экспертизы?
4. Как выбор материалов старых мастеров влияет на современные методы их исследования и консервации?
5. Какие преимущества и недостатки имеет использование химических методов в исследовании произведений искусства?
6. Как современные технологии могут помочь в восстановлении произведений, выполненных в сложных техниках?

7.3. Примерная тематика тем эссе/ презентаций (А)

1. История фальсификации произведений искусства.
2. Методы знаточеской (искусствоведческой) экспертизы.
3. Технико-технологическая экспертиза в искусстве.
4. Экономика современного художественного рынка.
5. Правовые аспекты оборота культурных ценностей.
6. Знаточество и его влияние на арт-рынок.
7. Роль аукционных домов на мировом арт-рынке.
8. Фальсификаторы 20-го века: методы и разоблачения.
9. Инновационные методы атрибуции произведений искусства.
10. Культурное наследие и современный арт-рынок.
11. История и методы фальсификации произведений искусства.
12. Знаточеская экспертиза: от теории к практике: анализ роли искусствоведческой экспертизы в атрибуции произведений искусства.
13. Технико-технологическая экспертиза произведений искусства.
14. Экономика современного арт-рынка.
15. Правовое регулирование арт-рынка: анализ законодательных аспектов, регулирующих рынок художественных ценностей, и влияние правовых норм на торговлю произведениями искусства.
16. Этические аспекты в атрибуции и экспертизе произведений искусства: Рассмотрение моральных и этических вопросов, связанных с атрибуцией и продажей произведений искусства.
17. Инновации в области атрибуции и консервации произведений искусства.
18. Современные вызовы и проблемы российского арт-рынка: анализ проблем, стоящих перед российским рынком искусства, включая вопросы фальсификаций.
19. Влияние цифровых технологий на арт-рынок: исследование того, как цифровизация и онлайн-платформы меняют динамику арт-рынка и взаимодействие между покупателями и продавцами.

7.4. Примеры тестовых заданий (B)

Тестовое задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа.

1. **Какой метод используется для определения подлинности картин с использованием анализа слоев краски?**
   a) Радиоуглеродный анализ
   b) Рентгенография
   c) Газовая хроматография
   d) Спектрофотометрия

2. **Какой из следующих методов наиболее часто используется для определения даты создания произведений искусства на деревянной основе?**
   a) Дендрохронология
   b) Хроматография
   c) Лазерный анализ
   d) Ультразвуковое исследование

3. **Что из перечисленного чаще всего используется для анализа химического состава пигментов?**
   a) Масс-спектрометрия
   b) Ультрафиолетовая фотометрия
   c) Рамановская спектроскопия
   d) Электронная микроскопия

7.5. Примеры тестовых заданий (C)

1. **Установите правильную последовательность этапов атрибуции произведения искусства:**

1. Анализ стиля и техники исполнения
2. Сбор исторической информации о произведении
3. Использование научных методов анализа (например, рентгенография)
4. Сравнение с известными работами предполагаемого автора
5. Формирование экспертного заключения

Правильная последовательность: 2 → 1 → 3 → 4 → 5

2. **Соотнесите метод исследования с его описанием:**

Метод исследования	**Описание**

1. Дендрохронология	a) Изучение последовательности годичных колец деревьев для датировки
2. Инфракрасная спектроскопия	b) Метод, использующий лазеры для анализа химического состава пигментов
3. Рентгенография	c) Метод анализа внутренних слоев картины через рентгеновские снимки
4. Рамановская спектроскопия	d) Метод, использующий инфракрасный свет для выявления скрытых рисунков
5. Газовая хроматография	e) Метод, разделяющий химические компоненты для анализа связующих веществ

Правильное соответствие:
1-a, 2-d, 3-c, 4-b, 5-e

7.6. Перечень тем курсовых работ по дисциплине

1. Основные принципы оценки произведения искусства.
2. Искусствоведческая экспертиза.
3. Особенности экспертизы живописи.
4. Экспертиза иконы.
5. Технологическая экспертиза произведений искусства.
6. Копии и подделки произведений искусства.
7. Паспорт произведения.
8. Авторский сертификат.
9. Законодательная база экспертной деятельности.
10. История аукционной торговли в Европе.
11. Проблемы российского арт-рынка.
12. Аукционные дома в современной России.
13. Русская живопись XIX в. на мировом художественном рынке.
14. Русский авангард на мировом художественном рынке.
15. Русское прикладное искусство на мировом художественном рынке.
16. Роль мирового художественного рынка в пополнении музейных коллекций в России.
17. Главные центры аукционной торговли.
18. Аукционная терминология.
19. Ассортимент аукционных товаров.
20. Правовые основы корпоративных выставок.

7.7. Примеры дополнительных мероприятий по патриотическому воспитанию и антитеррористической деятельности

Блок лекций, с возможностью обсуждения, на следующую тематику:

Русская школа знаточества: вклад отечественных исследователей в развитие художественной экспертизы

Культурное наследие России и его защита: правовые и экспертные механизмы

Музей как форпост культурной памяти: экспертная работа с предметами русского искусства

Борьба с подделками: патриотический долг эксперта

Русская иконография и иконология: традиции в атрибуции и национальная идентичность

Техника старых мастеров: художественная традиция как элемент культурного кода

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности, обучающихся в рамках дисциплины 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 теоретической дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов (тестирование)

Российская оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестации	- 11	2	3	4	5	6	7	8	9	**0**

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов (индивидуальное задание)

Российская оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестации	-17	8-21	2	3-24	5-26	7	8-29	0-32	3	4-**35**

Посещение занятий – 20 баллов

(Посещение» - 1 балл за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; минус 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины) плюс 2 балла за активную работу в семестре.

итоговая рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов (устный опрос)

Российская оценка		-		+	-		+	-		+
Баллы рубежной аттестации	-12	3-15	6	7	8	9-20	1	2	3	4-**25**

Итого оценка обучающихся по БРА:

Сумма набранных баллов	до 50	1-60	1-65	6-70	1-75	6-80	1-85	6-90	1-95	6-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	незачет	***зачет***								

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль, самостоятельная работа, 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
Тестирование В	1	12	20
Реферат (эссе) А	1	18	35
Посещение занятий, ведение конспекта лекций	1	13	20
Тестирование С	1	13	25
Итого 5 семестр- зачет		**51**	**100**

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства/ Виппер Б.Р. Москва: Изобразительное искусство, 1985 — 288 с. — Текст: электронный // Totalarch [сайт]. — URL: https://books.totalarch.com/introduction_to_the_historical_study_of_art_vipper_1985
2. Арутюнова, А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента : учебное пособие / А. Арутюнова. — Москва : Высшая школа экономики, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-7598-1287-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/65975 (Дата обращения: 17.09.2025)
3. Пилецкая, Л.В. Атрибуция и экспертиза музейных предметов (керамика, мебель, металл) : учебно-методическое пособие / Л.В. Пилецкая. — Томск : ТГУ, 2018. — 149 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/112821
4. Рудич, Л.И. Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культуры и искусства : учебное пособие / Л.И. Рудич. — Кемерово : КемГИК, 2013. — 209 с. — ISBN 978-5-8154-0260-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/45967
5. Михайлова, Т.Б. Экспертиза культурных ценностей : учебно-методическое пособие/Михайлова Т. Б. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2020. — 160 с. — Текст : электронный // Электронный научный архив УрФУ : [сайт]. — URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/94857/1/978-5-7996-3108-6_2020.pdf
6. Гренберг, Ю. И. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи : учебное пособие / Ю. И. Гренберг, С. А. Писарева. — 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-5972-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151042
7. Киплик, Д. И. Техника живописи / Д. И. Киплик. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 352 с. — ISBN 978-5-507-31110-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/32113

9.2. Дополнительная литература

1. Верещагина, А.Г. Критики и искусство / А.Г. Верещагина. — Москва : Прогресс-Традиция, 2004. — 744 с. — ISBN 5-89826-213-X. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77098
2. Кириллова Н.Б. Менеджмент социокультурной сферы: учебное пособие Мурзина) Кириллова**,** Н.Б**.** К-431 Менеджмент социокультурной сферы **:** учебное пособие . 2 изд. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. 186 с.
3. Косолапов А.И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства. Изд. «Эрмитаж», 2010.
4. Кудрина Е.Л. Система планирования в организациях социально-культурной сферы: учеб.пособие / Е.Л. Кудрина, Л.И. Рудич, Е.В. Утин. М., 2006. - 224 с.
5. Кулемзин, А.М. Историко-культурное наследие и общество: теория и методика охраны памятников : учебное пособие / А.М. Кулемзин. — Кемерово : КемГИК, 2018. — 147 с. — ISBN 978-5-8154-0417-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111867
6. Марков, К.В. Права авторов произведений искусства: как ими пользоваться и как защищать : научно-методическое пособие / К.В. Марков. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2017. — 128 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100776
7. Музееведение и историко-культурное наследие : сборник научных трудов. — Кемерово : КемГИК, 2012. — 162 с. — ISBN 978-5-8154-0198-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/45956
8. Руднева И.В., Образцова М.В. Основы экспертизы предметов искусства и культуры СПб., 2008.
9. Социология искусства: Хрестоматия : учебное пособие / составители В.С. Жидков, Т.А. Клявина. — Москва : Прогресс-Традиция, 2010. — 496 с. — ISBN 978-5-89826-338-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77177
10. Старкова, Н.О. Тенденции и проблемы современного арт-рынка. [Электронный ресурс] / Н.О. Старкова, Н.Е. Петров. — Электрон. дан. // Научные труды Кубанского государственного технологического университета. — 2015. — № 12. — С. 409-419. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/298508
11. Технология и исследование произведений станковой и настенной живописи / Учебное пособие для студентов художественных ВУЗов и художественных училищ / Под редакцией Ю.И. Гренберга. М. :ГосНИИР, 2000. - 179 с. http://www.gosniir.ru/library/gosniir-books/technology-and-research-paintings
12. Торопыгина, М.Ю. Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга / М.Ю. Торопыгина. — Москва : Прогресс-Традиция, 2015. — 368 с. — ISBN 978-5-89826-438-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77246
13. Турчин В.С. Образ двадцатого... [Электронный ресурс]/ Турчин В.С.—Электрон. текстовые данные.—М.: Прогресс-Традиция, 2003.—648 с.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21513

14. Философия и культурология в современной экспертной деятельности [Электронный ресурс]: коллективная монография / Российский государственный педагогический университет им. А. 1-38ЭБС
И. Герцена. -СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. -509 с. –Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428286
15. Яхонт О.В. Проблемы консервации, реставрации и атрибуции произведений искусства. Избранные статьи. Изд. «СканРус», 2010
16. Гоголицын Ю. Величайшие подделки, грабежи и хищения произведений искусства/Гоголицын Ю. –Москва:Брайт Лайт – 448 с. — Текст : электронный // Royallib : [сайт]. — URL: https://royallib.com/read/gogolitsin_yuriy/velichayshie_poddelki_grabegi_i_hishcheniya_proizvedeniy_iskusstva.html#20480
17. Румпунен Ристо. Мошенники в мире искусства. Гениальные аферы и громкие расследования. – Альпина Паблишер. – 324 с. — Текст : электронный // Royallib : [сайт]. — URL: https://royallib.com/book/rumpunen_risto/moshenniki_v_mire_iskusstva_genialnie_aferi_i_gromkie_rassledovaniya.html
18. Дружинина А.А. Роль искусственного интеллекта в современной реставрационной науке // Сетевой электронный научный журнал «Вестник ГГУ» № 4, 15.09.2023 http://www.vestnik-ggu.ru/arhiv_nomera/num4_23.html
19. Дружинина А.А. Художник и нейросеть: симбиоз будущего? «Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова» / Российский государственный художественно-промышленный университет имени С.Г. Строганова. – РГХПУ, 2023. – № 3. Часть 3. – 422 с. - С. 39-64 https://xn----7sbabalfgj4as1arld1aqs8v.xn--p1ai/1372/
20. Дружинина, А. А. Художник и нейросеть: конфликт, диалог, сотрудничество? // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». – 2024. – Т. 24, № 2. – С. 58–65. DOI: 10.14529/ssh240207 https://vestnik.susu.ru/humanities/article/view/13975
21. Дружинина, А. А. Цифровые технологии и современные художественные практики в искусстве последнего десятилетия // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». – 2025. – Т. 25, № 1. – С. 51–57.
22. Гаврилин К.Н. Дружинина А.А. Искусство в эпоху цифровизации: переход в Метавселенную // Сборник статей международной научно-практической конференции «МЕДИАИСКУССТВО — XXI ВЕК. ГЕНЕЗИС, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ», 581 с., С. 203-212

9.3.Перечень информационных справочных систем

1. ЭБС-лань – электронная библиотечная система.
2. Фундаментальная библиотека [Lib], МГХПА им. С.Г. Строганова.

Открытые электронные источники:

http://www.mos.ru – официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
http://www.menage.ru – сайт, посвященный вопросам менеджмента.
http://www. fundraising.ru – сайт сообщества профессионалов по привлечению ресурсов.

http://www.sponsorstvo.ru - специализированное интернет-издание, посвященное спонсорству, благотворительности и меценатству.

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

9.3.1. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

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

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

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации обучающихся разработана как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия.

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестаций укомплектованы учебной мебелью и оснащены презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду РГХПУ им. С.Г. Строганова.

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

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.06 «Коммерческое использование интеллектуальной собственности»
Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»
Квалификация выпускника магистр
Форма обучения заочная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы История искусства и гуманитарные науки

Курс 2
Семестр 4

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	6	0,2
Практические занятия	4	0,1
Семинарские занятия	-	-
Контролируемая самостоятельная работа	9	0,3
Самостоятельная работа	49	1,3
Форма аттестации Зачет с оценкой: 4 сем	4	0,1
Всего	72	2

Москва 2025

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №562 от 15.06.2017 г. по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств»
По программе подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:
Доцент _____ К.В. Марков

Рабочая программа рассмотрена, одобрена и актуализирована на заседании кафедры Истории искусства и гуманитарных наук, протокол от № 9 от 20 мая 2025 г.

Зав. кафедрой, профессор _____ К.Н. Гаврилин

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Коммерческое использование интеллектуальной собственности» является**:** формирование у будущих магистров системы знаний о значении интеллектуальной собственности в экономике современного общества и государства, юридически правильной защите прав на результаты интеллектуального труда, а также эффективному использованию интеллектуальной собственности в коммерческой деятельности.

В ходе достижения цели должны быть решены следующие основные задачи:

- научить будущих магистров выделять результаты творческого труда как определенный вид собственности и показать современные виды и объекты интеллектуальной собственности;
- познакомить с основными нормативными-правовыми правовыми документами, регулирующими отношения в сфере интеллектуальной собственности в Российской Федерации и научить процедуре закрепления прав на результаты интеллектуального труда;
- дать представление об интеллектуальной собственности как особом товаре и процедуре покупки и продажи этого товара;
- дать представление об оценке стоимости интеллектуальной собственности.

Задачи дисциплины:

- ознакомить будущих магистров с основными принципами правовой охраны результатов творческой деятельности, оценке результатов интеллектуального труда и использования этих результатов в практической деятельности, в том числе коммерческой;

- сформировать у будущих магистров правовое сознание в области права интеллектуальной собственности, подготовить к практическому использованию полученных правовых знаний как непосредственно в качестве творческих работников, так и менеджеров, осуществляющих свою деятельность в творческой сфере.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) и реализуется в 3 семестре.

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в ходе ранее освоенных дисциплин:

а) «Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства»

и необходима для успешного усвоения последующей дисциплины:

«Основы правового регулирования деятельности в сфере культуры»

Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
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. Методами критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода в творческой, научной, производственной и художественной жизни, навыками выбора стратегии действий
ПК-3	**Способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях, прогнозировать**	ПК-3.1 Знает теорию и методологию арт менеджмента и маркетинга, особенности экспертно-аналитической деятельности в условиях современного художественного рынка
		ПК-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
		ПК-3.3 Владеет практическими навыками и приемами экспертно-аналитической работы в современных условиях художественного рынка и сфере его прогнозирования и развития

4. Структура и содержание дисциплины «Коммерческое использование интеллектуальной собственности»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)				Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	СР	КСР	
1	Раздел 1 Структура интеллектуальной собственности.	4	1	1	7	1	Тестирование
2	Раздел 2 Интеллектуальные права. Исключительное право.	4	1	1	7	1	Тестирование

3	Раздел 3 Способы использования результатов интеллектуальной деятельности в Авторском праве.	4	1	1	7	2	Доклад\презентация
4	Раздел 4 Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.	4	1	1	7	1	Доклад\презентация
5	Раздел 5 Интеллектуальные права на товарные знаки и знаки обслуживания.	4	1	-	7	1	Доклад\презентация
6	Раздел 6 Процедуры получения патентов. Международная охрана интеллектуальной собственности.	4	1	-	7	1	Доклад\презентация
7	Раздел 7 Основные способы коммерческого использования интеллектуальной собственности.	4	-	-	7	2	Устный опрос
	Вид итогового контроля (зачет)		**6**	**4**	**49**	**9**	Устный опрос

5. Содержание лекционных занятий по темам

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1.	Раздел 1. Структура интеллектуальной собственности.	1	Тема 1.Сущность интеллектуального труда и интеллектуальной собственности. Законодательные основы интеллектуальной собственности и принципы ее формирования.	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.	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.

				Участие России в международных соглашениях по охране авторских и смежных прав: практика и перспективы. Сотрудничество ЮНЕСКО, ВОИС ВТО. Специфика международной охраны интеллектуальной собственности.	
2.	Раздел 2. Интеллектуальные права. Исключительное право.	1	Тема 2. Интеллектуальные права. Исключительное 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.	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.
3.	Раздел 3. Способы использования результатов интеллектуальной деятельности в авторском праве.	1	Тема 3. 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. 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.	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.
4.	Раздел 4. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.	0,5	Тема 4. Понятие патентного права в объективном смысле.	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.	
5.	Раздел 4. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.	0,5	Тема 5. 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.	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.
6.	Раздел 5 Интеллектуальные права на товарные знаки и знаки обслуживания.	1	Тема 6. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота.	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 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.	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.
7.	Раздел 6 Процедуры получения патентов. Международная охрана интеллектуальной	0,5	Тема 7. 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 промышленных образцов, товарных знаков и знаков	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.

	собственности.			обслуживания. Процедура регистрации промышленных образцов, товарных знаков и знаков обслуживания. Особенности регистрации коллективных товарных знаков. Особенности регистрации и использования наименования места происхождения товаров.	
8.	Раздел 6 Процедуры получения патентов. Международная охрана интеллектуальной собственности.	0,5	Тема 8. 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.	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.

Образовательные технологии - открытые лекции и дискуссии, презентации

6. Содержание практических занятий

Цель проведения практических занятий –применение на практике основ правоведения, а также выработка у обучающийся определенных навыков проведения исследований.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1.	Тема 1.Сущность интеллектуального труда и интеллектуальной собственности. Законодательные основы интеллектуальной собственности и принципы ее формирования.	1	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	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.

			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.	
2.	Тема 2. Интеллектуальные права. Исключительное право.	1	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.	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.
3.	Тема 3. Способы использования результатов интеллектуальной деятельности в Авторском праве.	1	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. 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	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.

			Федерации произведений искусства.	
4.	Тема 4. Понятие патентного права в объективном смысле.	1	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.	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.
	Итого	**4**		

7. Самостоятельная работа

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для подготовки к различным контрольным мероприятиям.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**
Р.1 Тема 1. Сущность интеллектуального труда и интеллектуальной собственности. Законодательные основы интеллектуальной собственности и принципы ее формирования.	7	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к тестированию В Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.

Р.2.Тема 2. Интеллектуальные права. Исключительное право.	7	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к тестированию В Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.
Р.3.Тема 3. Понятие «культурные ценности» в международных правовых актах и законодательстве Российской Федерации.	7	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к тестированию В Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.
Р.4. Тема 4. Понятие патентного права в объективном смысле.	7	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к тестированию В Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.
Р.5. Тема 6. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота.	7	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к тестированию В Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.
Р.6. Тема 8. Роль международных организаций в охране интеллектуальной собственности.	7	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к тестированию В Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.
Р.7. Тема 9. Основные подходы к оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности.	3,5	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к тестированию В Изучение рекомендованной литературы. ведение конспекта лекций	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.
Р.7. Тема 10. Основные способы коммерческого использования интеллектуальной собственности.	3,5	Вопросы для самопроверки/ самоподготовки (Д) Подготовка к тестированию В Изучение рекомендованной литературы.	УК-1.1., УК-1.2., УК-1.3.; ПК-3.1., ПК-3.2., ПК-3.3.

		ведение конспекта лекций	
Итого	**49**		

7.1. Контролируемая самостоятельная работа

Темы, выносимые на контролируемую самостоятельную работу	Часы	Форма КСР	Формируемые компетенции
Р.1 Тема 1. Сущность интеллектуального труда и интеллектуальной собственности. Законодательные основы интеллектуальной собственности и принципы ее формирования.	1	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-1.1.,УК-1.2.,УК-1.3.; ПК-3.1.,ПК-3.2.,ПК-3.3.
Р.2.Тема 2. Интеллектуальные права. Исключительное право.	1	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-1.1.,УК-1.2.,УК-1.3.; ПК-3.1.,ПК-3.2.,ПК-3.3.
Р.3.Тема 3. Понятие «культурные ценности» в международных правовых актах и законодательстве Российской Федерации.	2	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-1.1.,УК-1.2.,УК-1.3.; ПК-3.1.,ПК-3.2.,ПК-3.3.
Р.4. Тема 4. Понятие патентного права в объективном смысле.	1	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-1.1.,УК-1.2.,УК-1.3.; ПК-3.1.,ПК-3.2.,ПК-3.3.
Р.5. Тема 6. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота.	1	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-1.1.,УК-1.2.,УК-1.3.; ПК-3.1.,ПК-3.2.,ПК-3.3.
Р.6. Тема 8. Роль международных организаций в охране интеллектуальной собственности.	1	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-1.1.,УК-1.2.,УК-1.3.; ПК-3.1.,ПК-3.2.,ПК-3.3.
Р.7. Тема 9. Основные подходы к оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности.	2	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-1.1.,УК-1.2.,УК-1.3.; ПК-3.1.,ПК-3.2.,ПК-3.3.
Итого	**9**		

7.2. Примерная тематика тем докладов/презентаций (А)

1. Понятие и объекты интеллектуальной собственности
2. Интеллектуальная собственность как социально-экономическая категория
3. Структура интеллектуальной собственности в Российской Федерации
4. Способы и механизмы защиты интеллектуальной собственности в РФ
5. История становления правовой охраны интеллектуальной собственности
6. Правовая охрана произведений в соответствии с международными конвенциями и становление охраны в России
7. Правовая охрана объектов смежных прав в соответствии с международными конвенциями и становление охраны в России
8. Правовая охрана изобретений в соответствии с международными конвенциями и становление охраны в России

9. Правовая охрана полезных моделей в соответствии с международными конвенциями и становление охраны в России
10. Правовая охрана промышленных образцов в соответствии с международными конвенциями и становление охраны в России
11. Основание признания патента недействительным: законодательное закрепление и доктринальное обоснование
12. Международные конвенции, позволяющие осуществить зарубежное патентование: их особенности, преимущества и недостатки
13. Особенность правовой охраны секретных изобретений
14. Соотношение правовой охраны результата интеллектуальной деятельности в качестве произведения, промышленного образца и товарного знака
15. Управление исключительными правами
16. Залог исключительного права
17. Внесение интеллектуальных прав в уставной капитал юридического лица
18. Договор отчуждения исключительного права
19. Принудительная лицензия в законодательстве Российской Федерации и в международных договорах
20. Лицензионный договор и его виды

7.3. Примеры тестовых заданий (В)

Тестовое задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа.

1. Допускается ли получение единого патента на территории стран участниц Парижской конвенции:

   а) не предусматривается такая возможность

   б) допускается с повторной процедурой подачи заявления

   в) возможно, но с повторной проверкой документов

2. Переходит ли право следования к наследникам: а) в течение 25 лет

   б) переходит на срок действия исключительного права на произведение

   в) переходит после его смерти

3. Использование электронно-цифровой подписи либо иного аналога, собственноручной подписи допускается в случаях и порядке, предусмотренном:

   а) соглашением сторон

   б) иными нормативными актами

   в) ФЗ «Об электронной цифровой подписи»

4. К другим объектам, созданным в результате деятельности, приравнивающейся к интеллектуальной относятся:

   а) товарный знак

   б) фирменные обозначения

   в) литературные произведения

7.4. Примеры тем курсовых работ (С)

1. Основные формы передачи прав на объекты интеллектуальной собственности.
2. Классификация договоров их структура и содержание.
3. Лицензионный договор. Виды лицензий.
4. Организация работ по продаже лицензий.
5. Договор уступки.
6. Договор авторского заказа.
7. Договор купли-продажи произведений искусства.
8. Служебные произведения
9. Тиражные произведения.
10. Защита прав авторов произведений искусства.
11. Отношения между автором и галереей/аукционным домом.
12. Правовые основы оценки стоимости объектов интеллектуальной собственности.
13. Авторский надзор за использованием результатов интеллектуальной Деятельности.
14. Коммерческая ценность секрета производства

7.5. Вопросы для самопроверки (Д)

1. Допускается ли распоряжение товарным знаком?
2. В каких случаях правовая охрана товарного знака прекращается досрочно?
3. Какие действия признаются использованием товарного знака?
4. В течение какого времени действует исключительное право на товарный знак?
5. Что такое приоритет товарного знака?
6. Какой документ свидетельствует о правовой охране товарного знака?
7. Какой товарный знак принято считать общеизвестным?
8. Что такое коллективный товарный знак?
9. Существуют ли различия в значении терминов «ноу-хау» и «секрет производства»?
10. Какие сведения могут быть признаны секретом производства?
11. Какими критериями должны обладать сведения для отнесения их к секрету производства?
12. Что такое действительная или потенциальная коммерческая ценность секрета производства?
13. Какие существуют подходы к оценке стоимости объектов интеллектуальной

собственности?

14. По какому принципу выбираются ставки роялти для объектов авторской и промышленной собственности?
15. В чем состоит особенность оценки стоимости товарных знаков и знаков обслуживания?
16. В чем особенность оценки произведений изобразительного искусства?
17. Какие основные критерии используются при оценке произведений живописи?
18. На основании каких нормативных-правовых документов осуществляется авторский надзор?

7.6. Примеры контрольных вопросов

1. Чем результат интеллектуальной деятельности отличается от средства индивидуализации?
2. Какие правомочия входят в структуру интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации?
3. Как соотносятся интеллектуальные права и право собственности на материальный носитель, в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации?
4. Какие субъекты гражданского права могут признаваться авторами результата интеллектуальной деятельности?
5. Какими нормативными актами регулируется право интеллектуальной собственности?
6. Что такое право авторства? Что такое право на имя? Допускается ли отчуждение таких прав?
7. В течение какого срока охраняется право авторства?
8. Что такое исключительное право? Какие субъекты гражданского права могут являться правообладателями?
9. Как распределяются доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации?
10. Существуют ли ограничения исключительных прав?
11. Для чего необходима государственная регистрация отдельных результатов интеллектуальной деятельности? Какие результаты подлежат обязательной государственной регистрации?
12. Каким образом осуществляется распоряжение исключительными правами?
13. Допускается ли залог исключительных прав?
14. Как называются стороны договора об отчуждении исключительных прав?
15. Что такое сложный объект права интеллектуальной собственности?
16. В каких случаях допускается переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без заключения договора с правообладателем?
17. Кому принадлежат права на совместное исполнение? Кем осуществляется исключительное право на совместное исполнение?
18. Допускается ли самостоятельное использование отдельного элемента совместного исполнения?
19. В течение какого времени действует исключительное право на исполнение?
20. Какими правами обладает изготовитель фонограммы? Раскройте содержание исключительного права на фонограмму.
21. Что такое обнародование фонограммы?
22. Что следует считать распространением фонограммы?
23. При наличии каких условий исполнение фонограммы считается публичным?

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности, обучающихся в рамках дисциплины 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 теоретической дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов (тестирование)

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

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов (индивидуальное задание)

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

Посещение занятий – 20 баллов

(Посещение» - 1 балл за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; минус 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины) плюс 2 балла за активную работу в семестре.

итоговая рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов (устный опрос)

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

Итого оценка обучающихся по БРА:

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

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль, самостоятельная работа, 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
Тестирование В	1	12	20
Реферат (эссе) А	1	18	35

Посещение занятий, ведение конспекта лекций	1	13	20
Тестирование В	1	13	25
Итого 4 семестр- зачет		**51**	**100**

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

9.3. Основная литература

1. Алексеев, Г.В. Основы защиты интеллектуальной собственности. Создание, коммерциализация, защита / Г.В. Алексеев, А.Г. Леу. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 388 с. — ISBN 978-5-8114-2745-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/102582 .
2. Марков, К.В. Права авторов произведений искусства: как ими пользоваться и как защищать : научно-методическое пособие / К.В. Марков. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2017. — 128 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100776 .
3. Пирогова, В.В. Интеллектуальная собственность: учебник: в 2 частях. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : МГИМО, 2014. — 248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65825.

9.4. Дополнительная литература

1. Витко, В.С. О признаках понятия «плагиат» в авторском праве / В.С. Витко. — Москва : СТАТУТ, 2017. — 142 с. — ISBN 978-5-8354-1371-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107808.
2. Зимнева, С.В. Использование объектов интеллектуальной собственности в гражданском обороте : учебное пособие / С.В. Зимнева, Д.А. Кириллов. — Тюмень : ТюмГУ, 2015. — 284 с. — ISBN 978-5-400-01126-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110079.
3. Ишков, А.Д. Промышленная собственность. Оформление заявки на выдачу патента на промышленный образец : справочник / А.Д. Ишков, А.В. Степанов ; под ред. доцента Ишковой А.Д... — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 63 с. — ISBN 978-5-9765-1791-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119341.
4. Ишков, А.Д. Промышленная собственность. Оформление заявки на выдачу патента на изобретение : справочник / А.Д. Ишков, А.В. Степанов ; под ред. доцента Ишковой А.Д.. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 47 с. — ISBN 978-5-9765-1739-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119343.
5. Ишков, А.Д. Промышленная собственность. Оформление заявки на выдачу патента на полезную модель : справочник / А.Д. Ишков, А.В. Степанов ; под ред. доцента Ишковой А.Д... — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 48 с. — ISBN 978-5-9765-1790-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119342.
6. Коммерциализация и правовая защита результатов интеллектуальной деятельности : учебное пособие / под ред. А.Н. Солдатова, С.Л. Минькова. — Томск : ТГУ, 2011. — 334 с. — ISBN 978-5-94621-328-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/45016.

7. Мельвиль, Е.Х. Правовые и экономические модели деятельности в сфере культуры и творческого предпринимательства : учебное пособие / Е.Х. Мельвиль. — Москва : Дело РАНХиГС, 2011. — 192 с. — ISBN 978-5-7749-0580-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/74932.
8. Рудич, Л.И. Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культуры и искусства : учебное пособие / Л.И. Рудич. — Кемерово : КемГИК, 2013. — 209 с. — ISBN 978-5-8154-0260-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/45967
9. Нешатаева, В.О. Культурные ценности: цена и право : монография / В.О. Нешатаева. — Москва : Высшая школа экономики, 2013. — 208 с. — ISBN 978-5-7598-1029-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/66050 — Режим доступа: для авториз. пользователей.
10. Рожкова, М.А. Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности (актуальный обзор многосторонних соглашений): сборник международных договоров : учебное пособие / М.А. Рожкова, Д.В. Афанасьев. — Москва : СТАТУТ, 2017. — 768 с. — ISBN 978-5-8354-1392-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107804.

9.5. Перечень программного обеспечения

9.5.1.Перечень информационных справочных систем

1. федеральный портал Российское образование - http://www.edu.ru
2. электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info
3. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com
4. Правовая система «Гарант» www.garant.ru
5. Правовая система «Консультант плюс» www.consultant.ru

~

9.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

− Лекции и тестирование проходят в формате онлайн с использованием платформы Яндекс. телемост для визуального ряда, сопровождающего текст лектора или выведение контрольных вопросов на экран.
− консультации и обсуждения проблемных вопросов проходят по расписанию в формате онлайн на платформе Яндекс. телемост или в ауд. 410,411,412

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Коммерческое использование интеллектуальной собственности» дает обучающимся специальные базовые знания, которые необходимы им при освоении профессиональных дисциплин.

Учебный процесс при преподавании дисциплины основывается на использовании традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии представлены лекциями. Инновационные

образовательные технологии используются в виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов учебного плана.

На первой лекции лектор предупреждает обучающихся, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс.

Настоящий курс рассчитан на изучение дисциплины обучающимися в условиях занятий преподавателя со всем курсом.

Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивает более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньших затратах времени, чем это требуется большинству обучающихся, на самостоятельное изучение материала.

На лекциях излагается теоретический материал курса и разбираются практические ситуации.

Для успешного усвоения дисциплины необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, поиску новых и неординарных решений.

В процессе самостоятельной работы обучающиеся должны:

- просматривать основные определения и факты;
- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
- изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять
- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;

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
2025

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б1.В.ДВ.01.01 «Современная арт-критика в формате СМИ»
Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»
Квалификация выпускника магистр
Форма обучения заочная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы История искусства и гуманитарные науки

Курс 2
Семестр 3,4

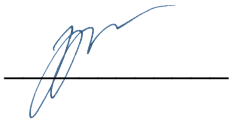
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	6	0,1
Практические занятия	8	0,2
Семинарские занятия	-	-
Контролируемая самостоятельная работа	18	0,5
Самостоятельная работа	104	3
Форма аттестации Курсовая работа: 3 сем Зачет с оценкой: 4 сем	8	0,2
Всего	144	4

Москва, 2025 г.

Рабочая программа составлена:

- с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 562 от 15.06.2017 по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств»;
- на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Преподаватель  А.А.Дружинина

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, протокол от «20» мая 2025 г. № 9

Срок действия программы: 2026 – 2027 уч. г.

Зав. кафедрой К.Н. Гаврилин

1.Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Современная арт-критика в формате СМИ» является 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 специфику современной художественной критики в формате СМИ.

Задачи:

В **задачи** обучения входит:

- формирование представлений об истории художественной критики и ее современных трансформациях;
- изучение художественной критики как составной части искусствознания, наряду с историей и теорией искусства;
- развитие навыков креативного письма;
- знание форматов текстов, принятых в различных областях арт-журналистики и художественной критики в формате СМИ.

Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

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

Форма промежуточной аттестации по итогам третьего семестра – зачет, четвертого семестра – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации разработан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине накопительная и учитывает результаты текущего контроля (первая и вторая рубежные аттестации - оценка участия студентов в аудиторных) занятиях, посещаемость и итоги промежуточной аттестации.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 «Современная арт-критика в формате СМИ» относится к базовой части образовательной программы Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана и изучается в 3 и 4 семестре.

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как:

а) «Критика и рецензирование в художественном процессе»

б) «Основы правового регулирования в сфере культуры» и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

«Музейное и галерейное дело», «Методология ведения арт-бизнес проектов». Знания, полученные при изучении дисциплины необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности.

Дисциплина служит основой для:

- работы в области художественной критики и в области СМИ;
- и осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Табл. 1 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-4	Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Знает способы современных коммуникаций, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
		УК-4.2. Умеет применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического взаимодействия
		УК-4.3. Владеет навыками использования различных средств коммуникации, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для профессионального взаимодействия
ПК-4	Способность осознавать	ПК-4.1 Знает особенности и методы ведения, научного консультирования и кураторства художественных

	художественную критику как деятельность, направленную на повышение качества художественного продукта, создавать авторский текст в разных жанрах художественной критики.	проектов в музейной и выставочной практике. Знает способы ведение культурно-просветительской работы в различных сферах и с использованием СМИ.
		ПК-4.2 Умеет определять концепцию и стратегию развития организаций в сфере культуры и искусства, пропагандировать произведения искусства, создавать авторский текст в различных жанрах художественной критики.
		ПК-4.3 Владеет методикой научного консультирования и кураторства, изучения и пропагандирования культурного наследия и достижений мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 142 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	СР	КСР	Всего ,час	
1	Раздел 1. Как писать об искусстве.	4	1	-	8	2	11	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
2	Раздел 2. Краткая художественной критики	4	-	-	8	1	9	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
3	Раздел 3. Причины плохих текстов.	4	-	-	8	1	9	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
4	Раздел 4. Практические решения.	4	-	1	8	1	10	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
5	Раздел 5. Форматы. Академическое эссе.	4	-	0,5	8	2	10,5	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
6	Раздел 6. Форматы.	4	-	0,5	8	2	10,5	Лекция. Дискуссия на

	Объясняющие тексты.							семинарском занятии
7	Раздел 7. Оценивающие тексты.	4	-	0,5	8	2	10,5	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
8	Раздел 8. Декларация художника.	4	-	0,5	8	2	10,5	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
9	Раздел 9. Сравнительный обзор форматов.	4	1	1	8	1	11	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
10	Раздел 10. Как написать текст любого формата и обо всем.	4	1	1	8	1	11	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
11	Раздел 11. Как вести блог и рассказывать об искусстве	4	1	1	8	1	11	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
12	Раздел 12. Как брать интервью у художника	4	1	1	8	1	11	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
13	Раздел 13. Как писать исследовательскую работу	4	1	1	8	1	11	Лекция. Дискуссия на семинарском занятии
	Итоговая аттестация (зачет с оценкой)		-	-	-	-	8	Устный опрос
	Итого по дисциплине		**6**	**8**	**104**	**18**	**144**	

5. Содержание лекционных занятий по темам

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1.	Раздел 1. Как писать об искусстве.	1	Знакомство со спецификой текстов об искусстве. Фигура современного арт-	Как писать об искусстве, выделяя различные виды текстов и задачи арт-критика. Роль	УК-4 ПК-4

			критика.	критика как посредника между искусством и аудиторией, а также принципам и стилям письма в арт-критике.	
2.	Раздел 9. Сравнительный обзор форматов.	1	Сравнительный обзор различных форматов писем об искусстве	Сравнительный обзор различных форматов писем об искусстве, включая объясняющие, оценивающие и интерпретирующие тексты. Примеры текстов разных авторов, посвященных одному и тому же произведению искусства. Влияние формата и аудитории влияют на содержание и стиль написания.	УК-4 ПК-4
3.	Раздел 10. Как написать текст любого формата и обо всем.	1	Знакомство со структурой написания критических текстов.	Риторика искусствоведческой статьи. Рецензия на выставку. Рецензия на книгу по искусству. Как писать книжную рецензию.Форматы рецензий. Пишем рецензию на книгу: композиция, риторика, аргументация. Пишем рецензию на выставку. Риторика арт-критики.	УК-4 ПК-4
4.	Раздел 11. Как вести блог и рассказывать об искусстве.	1	Как искусствоведу вести блог.	Как выступать и рассказывать об искусстве. Как искусствоведу вести блог. Виды блогов, Целевая адуитория.	УК-4 ПК-4
5.	Раздел 12. Как брать интервью у художника.	1	Как правильно задавать вопросы на интервью.	Как брать интервью у художника. Общие принципы	УК-4 ПК-4

				интервью.	
6.	Раздел 13. Как писать исследовательскую работу.	1	Как работать с исследовательскими текстами.	Как написать тезисы на конференцию – 10 фраз. Как написать исследовательскую работу. Как написать статью в высокорейтинговый журнал	УК-4 ПК-4
	Итого	**6**			

6. Содержание практических занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1.	Раздел 4. Практические решения.	1	Диалог искусств №5, 2021 Тема: Карта критики ссылка на пдф номера https://di.mmoma.ru/upl/pdf/dis2105swebp.pdf Для обсуждения предлагаются следующие вопросы: - Нужно ли современному обществу профессиональное мнение арт-критика? - Изменились ли задачи арт-критика сегодня? - Нужна ли критику аудитория? - Роль арт-критика в современном художественном процессе, его влияние - во много миф или это реальность? - Кто (отчасти) заменил художественного критика в современном мире? - Независимый арт-критик — это клише, фантазия или заблуждение? - Как новые площадки для высказывания повлияли на критику?	УК-4 ПК-4
2.	Раздел 5. Форматы. Академическое эссе.	0,5	Написать академическое эссе на выбранную тему, используя полученные на	УК-4 ПК-4

			занятии знания и навыки.	
3.	Раздел 6. Форматы. Объясняющие тексты.	0,5	Студенты делятся на группы. Задание для каждой группы: найти хорошие примеры всех вышеперечисленных категорий, выделить структуру, тезисы и ответы на вопросы.	УК-4 ПК-4
4.	Раздел 7. Оценивающие тексты.	0,5	Анализ заранее выбранного произведения искусства. Написание короткого оценивающего текста (200-300 слов) по результатам анализа. Обсуждение и разбор написанных текстов, акцент на аргументацию и убедительность.	УК-4 ПК-4
5.	Раздел 8. Декларация художника.	0,5	Написание чернового варианта собственной декларации художника. Доработать написанный AS учитывая полученные комментарии, и подготовить окончательную версию для презентации.	УК-4 ПК-4
6.	Раздел 9. Сравнительный обзор форматов.	3	Разделение студентов на группы, каждая из которых анализирует тексты в одном из форматов.	УК-4 ПК-4
7.	Раздел 10. Как написать текст любого формата и обо всем.	3	Написание короткого текста (200-300 слов) на предложенную тему, используя изученные техники.	УК-4 ПК-4
8.	Раздел 11. Как вести блог и рассказывать об искусстве.	3	Предложить студентам завести хаб для идей и начать пользоваться им	УК-4 ПК-4
9.	Раздел 12. Как брать интервью у художника.	3	Ролевая игра: студенты делятся на пары, где один играет роль интервьюера, другой — художника. Проведение краткого интервью (5-7 минут) по заранее подготовленным вопросам.	УК-4 ПК-4
10.	Раздел 13. Как писать исследовательскую работу.	3	Работа в группах: обсуждение и планирование короткой исследовательской	УК-4 ПК-4

			работы на заданную тему. Создание тезисного плана с определением ключевых разделов и аргументов.	
	Итого:	**8**		

Образовательные технологии - открытые лекции и дискуссии, презентации

6. Самостоятельная работа

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для подготовки к различным контрольным мероприятиям. Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

№ п/п	Темы, выносимые на самостоятельную работу	Часы	Форма СРС	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Как писать об искусстве.	8	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	УК-4 ПК-4
2	Раздел 2. Краткая художественной критики	8	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	УК-4 ПК-4
3	Раздел 3. Причины плохих текстов.	8	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	УК-4 ПК-4
4	Раздел 4. Практические решения.	8	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	УК-4 ПК-4
5	Раздел 5. Форматы. Академическое эссе.	8	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	УК-4 ПК-4

6	Раздел 6. Форматы. Объясняющие тексты.	8	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; подготовка докладов для выступлений на семинарах.	УК-4 ПК-4
7	Раздел 7. Оценивающие тексты.	8	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; подготовка докладов для выступлений на семинарах.	УК-4 ПК-4
8	Раздел 8. Декларация художника.	8	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение актуальных событий художественной жизни, подготовка презентации для выступлений на семинарах.	УК-4 ПК-4
9	Раздел 9. Сравнительный обзор форматов.	8	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; подготовка докладов для выступлений на семинарах.	УК-4 ПК-4
10	Раздел 10. Как написать текст любого формата и обо всем.	8	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; подготовка докладов для выступлений на семинарах.	УК-4 ПК-4
11	Раздел 11. Как вести блог и рассказывать об искусстве.	8	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; подготовка докладов для выступлений на семинарах.	УК-4 ПК-4
12	Раздел 12. Как брать интервью у художника.	8	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; подготовка докладов для выступлений на семинарах.	УК-4 ПК-4
13	Раздел 13. Как писать исследовательскую работу.	8	Проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические вопросы по разделу; посещение выставок, подготовка и написание рецензии для выступлений на семинарах	УК-4 ПК-4
	Итого:	**104**		

6.1. Контролируемая самостоятельная работа

№ п/п	Темы для контролируемой самостоятельной работы	Часы	Форма КСР	Формируемые компетенции
1.	Раздел 1. Как писать об искусстве.	2	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-4, ПК-4
2.	Раздел 2. Краткая художественной критики	1	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-4, ПК-4
3.	Раздел 3. Причины плохих текстов.	1	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-4, ПК-4
4.	Раздел 4. Практические решения.	1	Подготовка эссе/презентации (А)	
5.	Раздел 5. Форматы. Академическое эссе.	2	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-4, ПК-4
6.	Раздел 6. Форматы. Объясняющие тексты.	2	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-4, ПК-4
7.	Раздел 7. Оценивающие тексты.	2	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-4, ПК-4
8.	Раздел 8. Декларация художника.	2	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-4, ПК-4
9.	Раздел 9. Сравнительный обзор форматов.	1	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-4, ПК-4
10.	Раздел 10. Как написать текст любого формата и обо всем.	1	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-4, ПК-4
11.	Раздел 11. Как вести блог и рассказывать об искусстве.	1	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-4, ПК-4
12.	Раздел 12. Как брать интервью у художника.	1	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-4, ПК-4
13.	Раздел 13. Как писать исследовательскую работу.	1	Подготовка эссе/презентации (А)	УК-4, ПК-4
	Итого:	**18**		

7.1. Вопросы для самоподготовки/самопроверки(Д)

1. Какие элементы текста помогают лучше донести вашу идею до читателя?
2. Как использование контекста влияет на восприятие вашего текста об искусстве?
3. Как вы определяете успех художественной критики?
4. Какие приемы анализа вы используете при написании критики?
5. Какие шаги вы предпринимаете для проверки качества своих текстов?
6. Как вы определяете, что текст недостаточно ясен?
7. Как вы организуете процесс написания текстов об искусстве?
8. Какие практические приемы помогают вам улучшать тексты?
9. Какие элементы обязательны в академическом эссе?
10. Как вы проверяете аргументацию в своих эссе?
11. Как вы проверяете, что ваш объясняющий текст ясен и доступен?
12. Какие примеры вы используете, чтобы улучшить объяснительные тексты?
13. Какие ключевые элементы должна содержать декларация художника?
14. Как вы проверяете, что декларация художника точно отражает его творческое видение?
15. Как вы определяете объективность в ваших оценивающих текстах?
16. Какие методы вы используете для аргументации своего мнения?
17. Как вы определяете, какой формат текста использовать для конкретной темы?
18. Какие факторы влияют на ваш выбор формата для написания текста?
19. Как вы подходите к написанию текстов на темы, в которых вы не являетесь экспертом?
20. Какие принципы вы применяете при адаптации текста для новой аудитории?
21. Как вы определяете темы для ваших блогов об искусстве?
22. Какие методы вы используете для увеличения вовлеченности аудитории?
23. Какие ключевые элементы важны для успешного интервью?
24. Как вы готовитесь к интервью с художником?
25. Как правильно структурировать исследовательскую работу?
26. Почему важно использовать достоверные источники в исследовании?
27. Как вы подходите к выбору темы для исследования?
28. Какие методы анализа данных вы используете в своих исследованиях?

7.2. Примерная тематика тем эссе/ презентаций А

1. Влияние исторического, культурного и социального контекста на тексты об искусстве;
2. Эволюция художественной критики: от античности до современности;
3. Анализ распространенных ошибок в текстах об искусстве;
4. Литературные приемы в арт-критике;
5. Аргументация и доказательства в академическом письме;
6. Использование аналогий и метафор в объясняющих текстах;
7. Критерии оценки в арт-критике: что делает работу успешной;
8. Роль декларации художника в профессиональной практике;
9. Влияние формата на стиль и восприятие текста;
10. Стратегии адаптации текста для разных аудиторий;
11. Использование социальных медиа для продвижения блога об искусстве;

12. Подготовка и проведение интервью: от плана до публикации;
13. Методы исследования и анализ данных в искусствоведении.
14. Эволюция письма об искусстве: от классического к современному;
15. Объективность и субъективность в художественной критике;
16. Типичные ошибки в текстах об искусстве и их влияние на восприятие текста;
17. Методы и техники, которые делают тексты об искусстве более привлекательными и понятными;
18. Использование надежных источников и аргументации для поддержки тезисов в тексте;
19. Как писать чистые, понятные и доступные тексты об искусстве;
20. Подходы к созданию оценивающих текстов, объективно анализирующих и оценивающих произведения искусства;
21. Эффективный AS художника: как выразить свою творческую концепцию;
22. Выбор правильного формата для текста в зависимости от целей и аудитории;
23. Креативные методы, помогающие развить собственный уникальный стиль в письме;
24. Стратегии успешного ведения блога об искусстве: привлечение и удержание аудитории контентом;
25. Формулирование вопросов для интервью: как раскрыть личность и творчество художника;
26. Планирование и организация исследовательской работы в искусствоведении.

7.3. Примеры тестовых заданий В

1. Какой из следующих элементов важен при написании текста об искусстве?

a) Сложные термины
b) Личный стиль автора
c) Четкая структура

2. Какой аспект важен при подготовке к интервью?

a) Импровизация
b) Тщательная подготовка и исследование
c) Отказ от списка вопросов

3. Какова основная цель художественной критики?

a) Развлечение читателя
b) Анализ и оценка произведений искусства
c) Продвижение работ художника

4. Какая из следующих причин может сделать текст плохим?

a) Неясные аргументы
b) Ясная структура
c) Четкое изложение

7.4. Примеры тестовых заданий С

1. **Установите правильную последовательность этапов написания текста об искусстве:**

   a) Исследование и сбор информации
   b) Написание первого черновика
   c) Редактирование и корректировка
   d) Публикация текста
   Правильная последовательность: a, b, c, d

2. **Установите соответствие между элементами текста и их функциями:**
   1.Введение
   2.Основная часть
   3.Заключение
   a) Обобщение и выводы
   b) Представление темы и тезиса
   c) Развитие аргументов и анализ
   Ответ: 1-b, 2-c, 3-a

3. **Установите правильную последовательность этапов подготовки критической статьи:**
   a) Изучение произведения искусства
   b) Формулирование тезиса
   c) Сбор доказательств и аргументов
   d) Написание статьи
   Ответ: a, b, c, d

4. **Установите соответствие между терминами и их значениями:**
   1. Объективность
   2. Анализ
   3. Оценка

   a) Разбор и интерпретация элементов произведения
   b) Отсутствие личных предпочтений и предвзятости
   c) Субъективное мнение о качестве произведения

   Правильное соответствие: 1-b, 2-a, 3-c

7.5. Примеры тем курсовых работ

Место арт-критики в мире художественной культуры, искусств и массовых коммуникаций.
2. История русской художественной критики в середине XIX – начале XX века.
3. Диалектика субъективного и объективного в художественной критике.
4. От художественной критики к арт-журналистике: трансформация профессии.
5. Роль художественной критики в функционировании культурных индустрий.
6. Специфика художественной критики в формате СМИ.
7.«Против интерпретации» Сьюзен Сонтаг как манифест новой критики

8. Принципы критики Клемента Гринберга и их влияние на восприятие искусства
9. Постмедиальная теория Розалинды Краусс
10. Критический взгляд Бенджамина Бухло на социальные функции искусства
11. Хэл Фостер: критическая перспектива на арт-институционализм и его влияние на современное искусство
12. Ханс Хааке: социальная и политическая арт-критика
13. Лео Стайнберг об искусстве XX века: личный опыт и исторический подход
14. Люси Липпард: Ключевые идеи в защите женского искусства и феминизма
15. Даниэль Арасс: интерпретации культурных и исторических символов в искусстве
16. Дэвид Джослит и изучение цифровой культуры в контексте глобализации искусства
17. Принципы и приёмы критического анализа.
18. Проблема заголовка критического текста
19. Критерии оценки художественного события.
20. Борис Гройс и анализ новых медиа в искусстве
21. Арт-журналистика в современной медиасреде.
22. Происхождение и этапы развития художественной критики. XVIII- начало XIX века.
23. Гильда Уильямс и ее вклад в понимание современного искусства
24. Законы композиции критического текста
25. Специфика художественной критики. Соотношение критики и журналистики.
26. Философские основы искусства по Артуру Данто: анализ и критика
27. Художественная критика как часть арт-бизнеса.

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности, обучающихся в рамках дисциплины 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 теоретической дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов (тестирование)

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

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов (индивидуальное задание)

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

Баллы рубежной аттестации	0-17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-**35**

Посещение занятий – 20 баллов

(Посещение» - 1 балл за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; минус 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины) плюс 2 балла за активную работу в семестре.

итоговая рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов (устный опрос)

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

Итого оценка обучающихся по БРА:

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

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль, самостоятельная работа, 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
Тестирование В	1	12	20
Реферат (эссе) А	1	18	35
Посещение занятий, ведение конспекта лекций	1	13	20
Тестирование С	1	13	25
Итого – зачет		**51**	**100**

Примеры дополнительных мероприятий по патриотическому воспитанию и антитеррористической деятельности

Блок дополнительных лекций

1. Арт-критика как форма культурной миссии: ответственность слова перед историей и обществом
2. Художественный критик как хранитель памяти: как писать о сложной истории
3. Арт-критика и национальная идентичность: что делает искусство «нашим»?
4. Критика и искусство в эпоху перемен: кто формирует новые смыслы?
5. Писать об искусстве понятно: как критика становится частью просвещения
6. Критика и художественное образование: воспитывая зрителя, воспитываешь гражданина
7. Независимость арт-критика и гражданская позиция
8. Арт-критика и патриотизм: как защищать национальное искусство в глобальном контексте

9. Информационно-методическое обеспечение дисциплины

9.1 Основная литература

1. Уильямс Г. Как писать о современном искусстве. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2017. — 368 с. [Электронный ресурс]// Книжный архив KLEX: [сайт]. — URL: https://klex.ru/rfq
2. Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное сотворчество : учебное пособие / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, В.В. Бабияк [и др.] ; под редакцией Н.Я. Яковлевой. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 720 с. — ISBN 978-5-8114-2570-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/113174
3. Арутюнова, А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента : учебное пособие / А. Арутюнова. — Москва : Высшая школа экономики, 2015. — 232 с. — ISBN 978-5-7598-1287-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/65975
4. Рудич, Л.И. Предпринимательская и инновационная деятельность в сфере культуры и искусства : учебное пособие / Л.И. Рудич. — Кемерово : КемГИК, 2013. — 209 с. — ISBN 978-5-8154-0260-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/45967
5. Страхов, Н. Н. Новое художественное произведение и наша критика / Н. Н. Страхов. — Санкт-Петербург : Издательство "Лань", 2013. — 19 с. — — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/8489

6. Плеханов, Г. В. Критика наших критиков / Г. В. Плеханов. — Санкт-Петербург : Издательство "Лань", [б. г.]. — Том XI — 2013. — 391 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/6394

9.2. Дополнительная литература

1. Быков, Л.П. Сквозь призму жанра : Литературно-художественная критика : учебное пособие / Л.П. Быков. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 268 с. — ISBN 978-5-9765-3875-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/119044
2. Верещагина, А.Г. Критики и искусство / А.Г. Верещагина. — Москва : Прогресс-Традиция, 2004. — 744 с. — ISBN 5-89826-213-X. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77098
3. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве. Сборник научных статей. Выпуск 3 : сборник / под редакцией А.В. Шункова. — Кемерово : КемГИК, 2018. — 285 с. — ISBN 978-5-8154-0327-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/121887
4. Давыдова, О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности : монография / О.С. Давыдова. — Москва : Прогресс-Традиция, 2015. — 152 с. — ISBN 978-5-89826-422-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77233
5. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: Жанр - форма - направление : сборник научных трудов / под редакцией Г.А. Жерновой. — Кемерово : КемГИК, 2009. — 323 с. — ISBN 978-5-8154-0192-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/45949
6. Кулемзин, А.М. Историко-культурное наследие и общество: теория и методика охраны памятников : учебное пособие / А.М. Кулемзин. — Кемерово : КемГИК, 2018. — 147 с. — ISBN 978-5-8154-0417-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/111867
7. Марков, К.В. Права авторов произведений искусства: как ими пользоваться и как защищать : научно-методическое пособие / К.В. Марков. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2017. — 128 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100776
8. Музееведение и историко-культурное наследие : сборник научных трудов. — Кемерово : КемГИК, 2012. — 162 с. — ISBN 978-5-8154-0198-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/45956
9. Мясникова, М.А. Практика профессионального медиаобразования : учебное пособие / М.А. Мясникова. — Екатеринбург : УрФУ, 2015. — 180 с. — ISBN 978-5-7996-1538-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/98485
10. Старкова, Н.О. Тенденции и проблемы современного арт-рынка. [Электронный ресурс] / Н.О. Старкова, Н.Е. Петров. — Электрон. дан. // Научные труды Кубанского государственного технологического университета. — 2015. — № 12. — С. 409-419. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/journal/issue/298508 .
11. Теория искусства, традиционная культура и творческий процесс : материалы конференции / под редакцией А.Н. Лаврентьева. — Москва : МГХПА им. С.Г.

Строганова, 2015. — 371 с. — ISBN 978-5-87627-102-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99265
12. Турчин В.С. Образ двадцатого... [Электронный ресурс]/ Турчин В.С.— Электрон. текстовые данные.—М.: Прогресс-Традиция, 2003.—648 с.—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21513
13. Философия и культурология в современной экспертной деятельности [Электронный ресурс]: коллективная монография / Российский государственный педагогический университет им. А. 1-38ЭБС
И. Герцена. -СПб. : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. -509 с. [сайт]. — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428286
14. Белинский, В. Г. Театральная критика / В. Г. Белинский. — Санкт-Петербург : Издательство "Лань", 2013. — 145 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/8212

9.3 Электронные источники информации:

http://www.mos.ru – официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
http://www.menage.ru – сайт, посвященный вопросам менеджмента.
http://www. fundraising.ru – сайт сообщества профессионалов по привлечению ресурсов.
http://www.sponsorstvo.ru - специализированное интернет-издание, посвященное спонсорству, благотворительности и меценатству.
https://www.youtube.com/watch?v=O36XgBeDx1M&list=PLUmtKWd5xlqCSLMwUVFyuHUoxbNofOVZq&index=1 - Цикл видеолекций искусствоведа А. Маркова об Арт-критике
https://www.theartnewspaper.ru/ - Интернет-издание The Art Newspaper

http://www.rusarch.ru/info.htm - Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры
https://cyberleninka.ru/ - Научная электронная библиотека «Кибер-ленинка».
http://www.pravenc.ru/ Научные статьи из Православной энциклопедии, в том числе касающиеся проблем изучения христианского искусства.

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

9.3.1. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://rghpu.ru/library/
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/

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

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

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации обучающихся разработана как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия.

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестаций укомплектованы учебной мебелью и оснащены презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду РГХПУ им. С.Г. Строганова.

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

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине __Б1.В.ДВ.02.01 «Методология ведения арт-бизнес проектов»
Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»
Квалификация выпускника магистр
Форма обучения заочная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы История искусства и гуманитарные науки

Курс 2, 3
Семестр 4, 5

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	10	0,2
Практические занятия	12	0,3
Семинарские занятия	-	-
Контролируемая самостоятельная работа	18	0,5
Самостоятельная работа	96	2,9
Форма аттестации Зачет с оценкой: 5 семестр	8	0,1
Всего	144	4

Москва, 2025

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 562 от 15.06.2017 по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств»
По программе подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

Разработчик программы:
Доцент _____ И.Н.Миклушевская

Рабочая программа рассмотрена, одобрена и актуализирована на заседании кафедры Истории искусства и гуманитарных наук, протокол от № 9 от 20 мая 2025 г.

Зав. кафедрой, профессор _____ К.Н. Гаврилин

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование у магистров профессиональных компетенций в области управленческой деятельности в социально-культурной сфере; освоение технологии ведения проектов применительно к особенностям профессиональной деятельности с ориентацией на более глубокое рассмотрение общих закономерностей и механизмов реализации проектов в сфере культуры.

Задачи освоения дисциплины:

- освоение понятийного аппарата, категорий и принципов арт-бизнеса;

-формирование у студентов системного представления об особенностях ведения проектов в сфере искусства;

- изучение общих и специфических методов, технологий и особенностей проектов в сфере культуры и искусства;

- развитие профессиональных навыков управленческой работы в сфере культуры и искусства;

- формирование у студентов готовности к реализации проектов в сфере социально-культурной деятельности.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Методология ведения арт-бизнес проектов» входит в часть Блока 1, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана и изучается в 4 и 5 семестрах.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Актуальные проблемы современного искусства, Теория и практика менеджмента в сфере искусства, Методология научного процесса, Арт-менеджмент и маркетинг в сфере искусства, Современные маркетинговые технологии в арт-бизнесе.

Дисциплина служит основой для:

- ведения управленческой деятельности в музеях, галереях;

- осуществления управления проектами в сфере культуры и искусства.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
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 планировать этапы проектирования при решении конкретных задач
		УК-2.3. Владеет методами управления проектом на всех этапах его реализации
ПК-3	Способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях, прогнозировать его развитие.	ПК-3.1. Знает теорию и методологию арт менеджмента и маркетинга, особенности экспертно-аналитической деятельности в условиях современного художественного рынка.
		ПК-3.2 - Умеет анализировать специфику художественного рынка, прогнозировать возможности его развития, проводить экспертно-аналитический анализ в различных сферах современного искусства.
		ПК-3.3 - Владеет практическими навыками и приемами экспертно-аналитической работы в современных условиях художественного рынка и сфере его прогнозирования и развития.

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа

Семестр	Содержание работы/ Разделы	Виды и формы работы, час				Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа			Самостоятельная работа		
		Лекции	Практические	КСР			
4	Раздел 1 Введение в теорию и историю проектного менеджмента	2	2	2	13	19	Тестирование
4	Раздел 2 Основные процессы в управлении проектами	1	2	3	14	20	Тестирование
4	Раздел 3 Управление качеством проектов в сфере культуры и искусства	2	2	3	14	21	Тестирование
4	Раздел 4 Управление ценой проектов в сфере культуры и	1	2	3	14	20	Дискуссия на семинарском

	искусства						занятии (устные вопросы)
	Промежуточная аттестация (зачёт)						Реферат
5	Раздел 5 Паспорт проекта и его разработка	1	1	2	13	17	Дискуссия на семинарском занятии (устные вопросы)
5	Раздел 6 Команда проекта и специфика работы в команде	1	1	2	14	18	Дискуссия на семинарском занятии (устные вопросы)
5	Раздел 7 Защита проекта перед заказчиком	2	2	3	14	21	Дискуссия на семинарском занятии (устные вопросы)
	Итоговая аттестация (зачёт с оценкой)					8	Реферат
	Итого по дисциплине	**10**	**12**	**18**	**96**	**144**	

4. Содержание лекционных занятий по темам

№ п	Раздел дисциплины	Часы	Тема лекционного занятия	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1	Раздел 1. Введение в теорию и историю проектного менеджмента	2	Тема 1. Основные понятия и определения. История проектного менеджмента в России и за рубежом. Основные идеи Ф. Тейлора.	Основные понятия и определения. История проектного менеджмента в России и за рубежом. Основные идеи Ф. Тейлора.	УК-3.1, ПК-3.1
2	Раздел 2. Основные процессы в управлении проектами	1	Тема 2. Основные фазы проекта. Постановка цели по SMART-технологии. Основные процессы каждой фазы проекта.	Основные фазы проекта. Постановка цели по SMART-технологии. Основные процессы каждой фазы проекта.	УК-3.1., УК-3.2., ПК-3.1.
3	Раздел 3. Управление качеством проектов в сфере культуры и искусства.	2	Тема 3. Специфика менеджмента в сфере культуры и искусства. Качество продукта/услуги. Качество бизнес-процесса. Качество персонала.	Специфика менеджмента в сфере культуры и искусства. Качество продукта/услуги. Качество бизнес-процесса. Качество персонала.	УК-3.2, УК-3.3, ПК-3.2, ПК-3.3
4	Раздел 4. Управление стоимостью проектов в сфере культуры и	1	Тема 4. Оценка стоимости проекта. Разработка бюджета. Контроль бюджета проекта. Задачи менеджера по контролированию показателей проекта.	Связь процессов управления стоимостью проекта с другими процессами проекта на разных этапах. Корректировка стоимости	УК-3.2, УК-3.3, ПК-3.2, ПК-3.3

	искусства.			проекта.	
5	Раздел 5. Паспорт проекта и его разработка	1	Тема 5. Миссия и цели проекта. Основные разделы паспорта проекта. План коммуникаций.	Миссия и цели проекта. Основные разделы паспорта проекта. План коммуникаций.	УК-3.2, УК-3.3, ПК-3.2, ПК-3.3
6	Раздел 6. Команда проекта и специфика работы в команде	1	Тема 6. Формирование команды проекта.	Основные задачи руководителя и членов команды проекта. Мозговой штурм. Матрица ответственности.	УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1. ПК-3.2., ПК-3.3.
7	Раздел 7 Защита проекта перед заказчиком.	2	Тема 7. Подготовка информации о проекте. Доклад и визуализация. Проведение презентации.	Подготовка информации о проекте. Доклад и визуализация. Проведение презентации.	УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1. ПК-3.2., ПК-3.3.
	Итого	**10**			

Образовательные технологии: Лекции-визуализации с использованием компьютерного проектора. Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия.

6. Содержание практических занятий

Цель проведения практических занятий –применение на практике основ ведения арт-бизнес проектов, а также выработка у обучающихся определенных навыков проведения исследований.

№ п/п	Раздел дисциплины	Часы	Краткое содержание	Формируемые компетенции
1.	Раздел 1. Введение в теорию и историю проектного менеджмента	2	Основные понятия и определения. История проектного менеджмента в России и за рубежом	УК-3.2, УК-3.3,ПК-3.2,ПК-3.3
2.	Раздел 2. Основные процессы в управлении проектами	2	Постановка цели по SMART-технологии. Основные процессы каждой фазы проекта.	УК-3.1., УК-3.2., ПК-3.1.
3.	Раздел 3. Управление качеством проектов в сфере культуры и искусства.	2	Специфика менеджмента в сфере культуры и искусства. Качество продукта/услуги. Качество бизнес-процесса. Качество персонала.	УК-3.2, УК-3.3,ПК-3.2, ПК-3.3
4.	Раздел 4. Управление стоимостью проектов в сфере культуры и искусства.	2	Оценка стоимости проекта. Разработка бюджета. Контроль бюджета проекта. Задачи менеджера по контролированию показателей проекта.	УК-3.2, УК-3.3,ПК-3.2, ПК-3.3
5.	Раздел 5. Паспорт проекта и его разработка	1	Основные разделы паспорта проекта. План коммуникаций.	УК-3.1., УК-3.2.,УК-3.3. ПК-3.1.ПК-3.2., ПК-3.3.

6.	Раздел 6. Команда проекта и специфика работы в команде	1	Оценка стоимости проекта. Разработка бюджета. Контроль бюджета проекта. Задачи менеджера по контролированию показателей проекта.	УК-3.2, УК-3.3, ПК-3.2, ПК-3.3
7.	Раздел 7 Защита проекта перед заказчиком.	2	Подготовка информации о проекте. Доклад и визуализация. Проведение презентации.	УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1. ПК-3.2.,ПК-3.3.
	Итого:	**12**		

7. Самостоятельная работа

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для подготовки к различным контрольным мероприятиям.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

Темы, выносимые на самостоятельную работу	**Часы**	**Форма СРС**	**Формируемые компетенции**
Р.1. Тема 1. Основные понятия и определения. История проектного менеджмента в России и за рубежом. Основные идеи Ф. Тейлора.	13	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару	УК-3.1.,УК-3.2.,УК-3.3.ПК-3.1. ПК-3.2., ПК-3.3.
Р.2. Тема 2. Основные фазы проекта. Постановка цели по SMART-технологии. Основные процессы каждой фазы проекта.	13	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару	УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1. ПК-3.2., ПК-3.3.
Р.3. Тема 3. Специфика менеджмента в сфере культуры и искусства. Качество продукта/услуги. Качество бизнес-процесса. Качество персонала.	13	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару	УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1. ПК-3.2., ПК-3.3.
Р.4. Тема 4. Оценка стоимости проекта. Разработка бюджета. Контроль бюджета проекта. Задачи менеджера по контролированию показателей проекта.	13	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару	УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1. ПК-3.2., ПК-3.3.
Р.5. Тема 5. Миссия и цели проекта. Основные разделы паспорта проекта. План коммуникаций.	13	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия.	УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1.

		Подготовка к семинару	ПК-3.2., ПК-3.3.
Р.6. Тема 6. Формирование команды проекта.	13	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару	УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1. ПК-3.2., ПК-3.3.
Р.7. Тема 7. Подготовка информации о проекте. Доклад и визуализация. Проведение презентации.	3	Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару.	УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1. ПК-3.2., ПК-3.3.

7.1. Контролируемая самостоятельная работа

№ п/п	Темы для контролируемой самостоятельной работы	Часы	Форма КСР	Формируемые компетенции
1.	Р.1. Тема 1. Основные понятия и определения. История проектного менеджмента в России и за рубежом. Основные идеи Ф. Тейлора.	2	Изучение рекомендованной литературы, подготовка конспекта лекций. Подготовка реферата	УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1. ПК-3.2., ПК-3.3.
2.	Р.2. Тема 2. Основные фазы проекта. Постановка цели по SMART-технологии. Основные процессы каждой фазы проекта.	3	Изучение рекомендованной литературы, подготовка конспекта лекций. Подготовка реферата	УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1. ПК-3.2., ПК-3.3.
3.	Р.3. Тема 3. Специфика менеджмента в сфере культуры и искусства. Качество продукта/услуги. Качество бизнес-процесса. Качество персонала.	3	Изучение рекомендованной литературы, подготовка конспекта лекций. Подготовка реферата	УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1. ПК-3.2., ПК-3.3.
4.	Р.4. Тема 4. Оценка стоимости проекта. Разработка бюджета. Контроль бюджета проекта. Задачи менеджера по контролированию показателей проекта.	3	Изучение рекомендованной литературы, подготовка конспекта лекций. Подготовка реферата	УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1. ПК-3.2., ПК-3.3.
5.	Р.5. Тема 5. Миссия и цели проекта. Основные разделы паспорта проекта. План коммуникаций.	2	Изучение рекомендованной литературы, подготовка конспекта лекций. Подготовка реферата	УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1. ПК-3.2., ПК-3.3.
6.	Р.6. Тема 6. Формирование	2	Изучение рекомендованной	УК-3.1.,

	команды проекта.		литературы, подготовка конспекта лекций. Подготовка реферата	УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1. ПК-3.2., ПК-3.3.
7.	Р.7. Тема 7. Подготовка информации о проекте. Доклад и визуализация. Проведение презентации.	3	Изучение рекомендованной литературы, подготовка конспекта лекций. Подготовка реферата	УК-3.1., УК-3.2., УК-3.3. ПК-3.1. ПК-3.2., ПК-3.3.
	Итого:	**18**		

7.2. Примеры тестовых заданий В1

1. **Что понимается под менеджментом?**
   а) управление человеческим коллективом в процессе общественного производства
   б) целенаправленный, осознанный процесс регулирования процессов производства для достижения целей организации
   в) управление производственно-хозяйственными системами: предприятиями, фирмами, компаниями и т.д.
   г) деятельность по подготовке, выработке и реализации управленческих решений

2. **Что понимается под управлением?**
   а) планомерное воздействие на некоторый объект с целью изменения его свойств
   б) планомерное воздействие на некоторый объект с целью достижения определенного результата
   в) управление движением объекта

3. **Основные факторы развития менеджмента:**
   а) разделение и кооперация труда, технико-технологический уровень производства
   б) особенности и особый уровень производства, уровень развития науки и технологий
   в) доминирующий способ общественного производства
   г) уровень развития информационно-технического обеспечения производства и оснащенности управленческого труда

7.2.2. Примеры тестовых заданий В2

1. **Что понимается под арт-менеджментом?**
   а) управление человеческим коллективом в процессе общественного производства
   б) целенаправленный, осознанный процесс регулирования процессов производства для достижения целей организации
   в) управление производственно-хозяйственными системами: предприятиями, фирмами, компаниями и т.д.
   г) деятельность по подготовке, выработке и реализации управленческих решений
2. **Какая из данных теорий арт-менеджмента опиралась в основном на использование личного опыта менеджеров?**
   а) теория организационной культуры;
   б) количественная теория менеджмента;
   в) ситуационная теория менеджмента;
   г) теория массового обслуживания.
3. **Исторически арт-менеджмент развивался:**
   а) по мере развития социально-экономической среды;
   б) революционным путем;
   в) эволюционным путем;
   г) на основе научных школ управления.

7.3. Примерная тематика рефератов

УК-3

1. Арт-бизнес: Арт-индустрия в условиях рыночных отношений.
2. Мировая арт-индустрия как система.
3. Основные формы организации бизнеса в сфере искусства.
4. Роль арт-проектов в жизни общества.
5. Особенности и характерные черты отечественной арт-индустрии.
6. Ведущие художественные смотры. (на примере одного из государств)
7. Современное состояние искусства и его влияние на содержание деятельности арт-менеджера.
8. Формирование команды проекта в сфере арт-индустрии.
9. Управление качеством проекта в сфере арт.
10. Сегментация в сфере культуры. (опыт зарубежных стран или отечественных проектов)
11. Этапы развития арт-индустрии в России. Современное состояние российского арт-рынка: галереи, аукционные дома, коллекционеры, критики, журналисты.
12. Потенциал российского арт-рынка. Степень надежности вложений и степень доходности арт-рынка России. Престижность инвестиций в произведения искусства. «Теневая» сторона российского арт-бизнеса.

ПК-3

1. Концептуальные основы арт-менеджмента

2. Концептуальная эволюция теории арт-менеджмента
3. Арт-менеджмент как вид управленческой деятельности
4. Арт-менеджмент как вид проектной деятельности в сфере культуры и искусства
5. Принцип персонифицированности процесса и результатов социокультурного проектирования.
6. Современные тенденции развития арт-менеджмента в России
7. Арт-менеджмент как научная сфера: история и основные понятия
8. Арт-менеджмент в системе современной науки об управлении: сфера искусства и технология менеджмента
9. Арт-индустрия в условиях рыночных отношений. Основные составляющие управления в сфере искусства: цели и задачи, структура, закономерности, принципы, функции, методы.
10. Специфика менеджмента в сфере искусства. Эволюция технологий арт-менеджмента.
11. Исторические аспекты и тенденции становления арт-индустрии за рубежом.
12. Специфика организаций в сфере арт-бизнеса. Некоммерческие организации: фонды, автономные некоммерческие организации, некоммерческие партнерства, ассоциации, государственные корпорации, общественные организации. Коммерческие организации в сфере искусства.

7.4. Примеры устных вопросов на семинарской дискуссии

ПК-3

1. Дайте определение слова «ПРОЕКТ».
2. Расскажите об основных исторических вехах проектного управления.
3. Расскажите об основных идеях Ф. Тейлора.
4. Каковы основные фазы проекта?
5. Что означает постановка цели по SMART-технологии?
6. Охарактеризуйте основные процессы каждой фазы проекта?
7. Опишите основные стратегии работы с представителями заинтересованных сторон.
8. Опишите преимущества проектных стратегий в деятельности учреждений культуры.
9. Какие ресурсы стратегического менеджмента в сфере культуры вам известны?
10. Что означает качество продукта/услуги в сфере культуры и искусства?
11. Что означает качество бизнес-процесса проекта в сфере культуры и искусства?
12. Что означает качество персонала проекта в сфере культуры и искусства?

УК-3

1. Каковы основные задачи менеджера по контролированию показателей проекта?
2. Обьясните связь процессов управления стоимостью проекта с другими процессами проекта на разных этапах.
3. Возможна ли корректировка стоимости проекта?
4. С какой целью проводится контроль стоимости проекта?
5. Какие основные разделы включает паспорт проекта?
6. Может ли редактироваться паспорт проекта на этапе реализации?
7. Что включает в себя план коммуникаций?
8. На каком этапе происходит формирование команды проекта?
9. Кто входит в команду проекта?

10. Каковы основные задачи руководителя и членов команды проекта?
11. Перед кем отвечает руководитель проекта за результаты?
12. В чем главная идея мозгового штурма?
13. Расскажите об этапах подготовки информации о проекте.
14. Доклад и визуализация.
15. Что важно учитывать при проведении презентации?

8. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности, обучающихся в рамках дисциплины 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 теоретической дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов (Тестирование)

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

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов (Дискуссия на семинаре (устные вопросы))

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

Посещение занятий – 20 баллов

(Посещение» - 1 балл за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; минус 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины) плюс 2 балла за активную работу в семестре.

итоговая рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов (Защита реферата)

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

Итого оценка обучающихся по БРА:

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

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль, самостоятельная работа, 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
Устный вопрос	1	12	20

Устный вопрос	1	18	35
Посещение занятий, ведение конспекта лекций	1	13	20
Реферат	1	13	25
Итого 5 семестр- зачет		**51**	**100**

8. Перечень учебно-методического обеспечениядля самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

8.1. Основная литература

Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Основы менеджмента : учебно-методическое пособие. М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 240 с. Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query =6466&ln=ru

Менеджмент в сфере культуры. Учебное пособие / Под общей редакцией И.М. Болотникова, Г.Л. Тульчинского. СПб: СПб ГУКИ, 2007.

Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры / Г.Л. Тульчинский, Е.Л. Шекова. СПб.: Изд-во «Лань», 2009. Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=13880

Тульчинский Г.Л., Герасимов С.В., Лохина Т.Е. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: учебное пособие. - М.: Планета музыки, 2010. -384 с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1930

8.2. Дополнительная литература

Зверинцев А. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга менеджера ПР / А. Зверинцев. СПб., 1997.

Кириллова Н. Б. Менеджмент культуры / Н. Б. Кириллова.
Екатеринбург: УрГУ, 2009.

Красильников Ю.Д. Методика социально-культурного проектирования: Курс лекций / Ю.Д. Красильников. - М.: МГУКИ, 1992.

Новикова Г.В. Технологии арт-менеджмента: Учеб. пособие. – М.: МГУКИ, 2006.

Шафф Т. и Д. Путеводитель по фандрайзингу. Рабочая модель по привлечению спонсоров. М.: Вершина, 2006.

Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры. Опыт России и США. СПб: СПбГУКИ, 2003.

Кошаев, В.Б. Опыт отношения к искусству. Онтология народного искусства : монография / В.Б. Кошаев. — Москва : МГХПА им. С.Г. Стрганова, 2014. — 180 с. — ISBN 978-5-87627-096-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99268 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Печенкин И.Е. Русское искусство второй трети XIX-начала XX веков. Учебное пособие. М., 2009.

Соколов, М.Н. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения / М.Н. Соколов. — Москва : Прогресс-Традиция, 1999. — 424 с. — ISBN 5-89826-003-X. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77020 — Режим доступа: для авториз. пользователей.

9. Перечень информационных справочных систем

1. ЭБС-лань – электронная библиотечная система.
2. Фундаментальная библиотека [Lib], РГХПУ им. С.Г. Строганова.

Открытые электронные источники:
http://www.mos.ru – официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
http://www.menage.ru – сайт, посвященный вопросам менеджмента.
http://www. fundraising.ru – сайт сообщества профессионалов по привлечению ресурсов.
http://www.sponsorstvo.ru - специализированное интернет-издание, посвященное спонсорству, благотворительности и меценатству.

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий

9.1. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

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

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

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости, и промежуточной аттестации обучающихся разработана как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия.

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестаций укомплектованы учебной мебелью и оснащены презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду РГХПУ им. С.Г. Строганова.

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

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

По дисциплине Б 1.В.ДВ.03.02 « Искусство ансамбля в истории ДПИ» Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»

Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения заочная

Институт, факультет Искусство реставрации

Кафедра-разработчик рабочей программы История искусства и гуманитарные науки

Курс 2

Семестр 1, 2

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	4	0,1
Практические занятия	4	0,1
Контролируемая самостоятельная работа	4	0,1
Самостоятельная работа	56	1,6
Форма аттестации Зачет: 2 сем.	4	0,1
Всего	72	2

Москва, 2025 г.

Рабочая программа, составлена:

- с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования № 562 от 15.06.2017 г. по направлению 50.04.04 «Теория и история искусства» по программе подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность» на основании учебного плана набора обучающихся 2025 г.

СОСТАВИТЕЛЬ**:** доцент кафедры истории искусств и гуманитарных наук, кандидат искусствоведения

Веремеева С.Л.

Рабочая программа рассмотрена, одобрена на заседании кафедры истории искусств и гуманитарных наук, протокол № 9 от 20.05.2025 г.

Срок действия программы 2025-2026 уч.г.

Заведующий кафедрой,
Профессор, кандидат
искусствоведения

К.Н. Гаврилин

1. Цели и задачи освоения дисциплины

1.1. Цель освоения дисциплины: на основе знаний по истории искусства сформировать у магистров представление об искусстве ансамбля в истории декоративно-прикладного искусства Западной Европы и России. Использовать знания комплексной методики научного исследования изучаемого материала курса: культурно-исторического метода исследования, позволяющего рассматривать вопросы, связанные с искусством ансамбля в культурно-историческом контексте развития Западной Европы и России; сравнительно-исторического - для установления межвидовых связей различных видов декоративно-прикладного искусства в результате художественного синтеза и создания структуры ансамбля; обращение к методу формально-стилевого анализа произведений декоративно-прикладного искусства чрезвычайно важно, так как позволяет изучить вопросы художественного стилеобразования. Создать необходимую основу для дальнейшего научного исследования в сфере изучения художественного ансамбля в истории декоративного искусства и написания итоговой квалификационной работы.
1.2. Задачи:
- рассмотреть историографию вопросов изучения народного искусства и выделить аспекты проблемной ситуации в отношении темы развития ансамблевых связей в истории русского декоративно-прикладного искусства;
- определить основные тенденции, способствующие формированию единого ансамбля в истории декоративно-прикладного искусства;
- выявить источники этого явления;
- провести анализ содержания связей зарубежного и русского декоративно-прикладного искусства в контексте образования художественного ансамбля в истории декоративного искусства Западной Европы и России;
- определить условия синтеза – межвидовых связей в истории западноевропейского и русского декоративно-прикладного искусства;
- провести анализ формально-стилистических особенностей произведений декоративно-прикладного искусства, образующих художественный ансамбль декоративного искусства Западной Европы и России;
- рассмотреть тему «Искусство ансамбля в истории декоративно-прикладного искусства» в контексте каждой исторической эпохи, в связи с эволюцией художественных идей и особенностями стилевого развития;
- в контексте развития основных художественных стилей и стилевых направлений показать, как общие принципы стилеобразования проявляются в сфере ансамбля в истории западноевропейского и русского декоративно-прикладного искусства;
- сформировать представление о характере ансамбля в истории декоративного искусства Западной Европы и России каждого исторического периода с точки зрения особенностей и принципов стилеобразования;
- на историческом материале показать, как происходит процесс стилеобразования во всех видах декоративно-прикладного искусства в процессе эволюции художественного ансамбля;
- выявить характерные стилевые черты, особенности технических приемов, орнаментальных мотивов произведений декоративно-прикладного искусства, образующих систему ансамбля;
- рассмотреть вопросы взаимодействия предназначения-функции, формы и декора произведений зарубежного и русского декоративно-прикладного искусства, находящихся в художественной системе ансамбля;
- установить преемственность художественных и технико-технологических традиций в зарубежном и русском декоративно-прикладном искусстве различных исторических периодов. Показать их уникальность и взаимовлияние;
- рассмотреть наиболее характерные средства художественной выразительности в различных видах зарубежного и русского декоративно-прикладного искусства, определить особенности формообразования и декорирования произведений, ведущие к созданию ансамбля в крестьянском народном искусстве, в декоративном искусстве Западной Европы и России;

- сформировать навыки работы с научной литературой, умение пользоваться справочной литературой;
- закрепить на практике владение методом формально-стилевого анализа произведений декоративно-прикладного искусства различных художественных стилей;
- овладеть знаниями по вопросам искусства ансамбля в истории зарубежного и русского декоративно-прикладного искусства;
- сформировать профессиональные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать художественно-исторические процессы.

1.3. Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), и самостоятельную работу. Основные формы активного обучения: лекции с элементами дискуссии, семинары с обсуждением главных вопросов курса с выделением аспектов проблемных ситуаций исторического материала.

Форма промежуточной аттестации по итогам 2 семестра – 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 студентов в аудиторных занятиях), посещаемость и итоги промежуточной аттестации.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.ДВ.03.02 «Искусство ансамбля в истории декоративно-прикладного искусства» Вопросы, изучаемые по названной выше дисциплине в русском и зарубежном искусстве, входят в часть, формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана, но изучаются во 2 семестре учебного года.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОПП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: «Пространственное искусство в мировой художественной культуре»; «Вопросы стилеобразования в зарубежном и русском искусстве»; «Актуальные проблемы современного искусства»; «Методология научного процесса».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующей дисциплины «Атрибуция, арт-экспертиза и современный художественный рынок»

Дисциплина служит основой для:
- ведения научно-исследовательской работы в музеях, галереях;
- и осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

ПК-1 Способен разрабатывать художественно-графические эскизы авторских проектов изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, к созданию композиционно-пластических и художественно-образных решений изделий декоративно-прикладного искусства из керамики	
ПК-1.1	Знает необходимые приемы стилизации и трансформации объектов окружающего мира в декоративный образ, графические техники для создания эскизов проектируемых объектов из стекла
ПК-1.2	Умеет использовать художественно-графические средства для проработки проектной идеи, предлагать цветовое решение проектируемых объектов
ПК-1.3	Владеет способностью выразить и обосновать изобразительными средствами и способами проектной графики художественную концепцию и проектную идею

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1	УК-5.1 Знает особенности социально-исторического развития различных культур, основные социально- философские подходы; закономерности и трактовки исторических явлений
УК-5.2	УК-5.2 Умеет понимать сущность культурного разнообразия в обществе, анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества, уважительно и бережно относиться к национальному и мировому историко-культурному наследию
УК-5.3	Владеет навыками толерантного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах; навыками ведения межкультурного и межнационального диалога

4. Структура и содержание дисциплины «Искусство ансамбля в истории ДПИ»

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы (в часах)				Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам
			Лекции	Практические занятия	КСР	СРС	
1	Раздел 1. Ансамбль как содержательно-образное единство в истории ДПИ	2	1	1	1	5,6	
2	Раздел 2. Декоративность как структурная связь обширного композиционного целого - ансамбля	2	-	-	-	5,6	

3	Раздел 3. Ансамбль в истории народного искусства как образная система, определяющая духовно-нравственное пространство жизни	2	-	-	-	5,6	Индивидуальное задание А
	Раздел 4. Искусство ансамбля в истории ДПИ Возрождения	2	0,5	0,5	0,5	5,6	Индивидуальное задание А
	Раздел 5. Искусство ансамбля барокко в истории ДПИ Западной Европы и России	2	0,5	0,5	0,5	5,6	
	Раздел 6. Искусство ансамбля классицизма в истории ДПИ Франции XVII в.	2	0,5	0,5	0,5	5,6	
	Раздел 7. Искусство ансамбля рококо в истории ДПИ России и Западной Европы	2	0,5	0,5	0,5	5,6	
	Раздел 8. Искусство ансамбля неоклассицизма в истории ДПИ России и Западной Европы	2	0,5	0,5	0,5	5,6	
	Раздел 9. Искусство ансамбля историзма в истории ДПИ России и Западной Европы	2	0,5	0,5	0,5	5,6	
	Раздел 10. Искусство ансамбля модерна в истории ДПИ России и Западной Европы	2	-	-	-	5,6	Тестирование
	Вид итогового контроля 2 семестр зачет	2	-	-	-	4	Тестирование В
	ИТОГО		4	4	4	56	

5.Содержание лекционных занятий по темам

Основные разделы, темы курса:

Раздел 1. Ансамбль как содержательно - образное единство в истории декоративного искусства

Понятие ансамбля. Научная проблема ансамбля в истории декоративно-прикладного искусства. Понятие художественного синтеза. Отличие ансамбля от синтеза. Культура создания ансамбля в народном искусстве. Вопросы композиционного единства в проявлении стиля. Декоративность как структурная связь в искусстве ансамбля. Формообразование и ансамбль в декоративном искусстве. Предметно-пространственный ансамбль в аспекте создания художественной целостности, духовно наполненной живой среды. Народное искусство в аспекте сохранения духовной памяти народа. Художественный образ в декоративном искусстве, восходящий к гармонии, красоте целостного, красоте ансамбля. Народное творчество и народный эстетический идеал в представлении о мире. Сохранение и развитие традиций в декоративном искусстве, в семантике художественного образа.

Раздел 2. Декоративность как структурная связь обширного композиционного целого-ансамбля

Создание декоративности образа предметов, определяющих ансамбль, в процессе художественного формообразования. «Синекдоха» - способ движения к выразительности декоративных форм, усиления их ансамблевого «звучания». Декоративность в аспекте красоты и украшение предмета, обладающее красотой в особом понимании. Орнамент как важнейшая часть декоративной композиции. Орнамент как выражение концептуальных, космогонических и философских представлений в народном искусстве. Орнамент как воплощение мировоззрения народа, его отношения к миру, отражение времени. Орнамент в аспекте проявления семиотических категорий – знаковости, духовно-содержательной энергии, обладающий статусом носителя художественно-образного начала. Геометрический, изобразительный орнамент, растительный, зооморфный. «Орнаментика» как совокупность орнаментальных элементов художественного произведения, стиля в ансамбле. Стилеобразующие орнаментики. Декоративность и художественный синтез. Предмет и вопросы художественного синтеза предметного мира народного искусства. Декоративность как проявление единства и многообразия структурных связей с предметной средой в процессе создания художественного образа. Декоративность в аспекте метафоризации художественного образа предмета. Декоративность и семантика художественного образа, его духовное наполнение.

Раздел 3. **Ансамбль в истории народного искусства как образная система, определяющая духовно-нравственное пространство жизни**

Народное творчество. Поэтическое наполнение художественной системы ансамбля в народном искусстве. Ансамбль крестьянского дома как воплощение образного содержания народного искусства. Принципы ансамблевости народного искусства и единство народного творчества и жизни. Образ древнерусского дома как концептуальный материально-духовный ансамбль. Единство структуры древнерусского дома и предметного мира человека. Связь формообразования деревянных и каменных построек, декоративных мотивов сооружений и ремесленных изделий. Предназначение и образно-смысловое решение интерьера древнерусского дома в стилистически-композиционном единстве с рукотворным предметным наполнением. Образное содержание системы форм предметно-пространственного окружения человека. Язык вещей в аспекте создания ансамбля. Единство антропоморфных и космогонических символов в пространстве русского народного жилища. Крестьянское жилище как образ мироздания.

Древнерусский ансамбль как воплощение образа мира

Эстетика ансамбля древних русских городов. Образ мира в ансамбле древнерусского храма. Предметный мир древнерусского ансамбля, выступающего частью природы, олицетворением мира. Художественное единство древнерусского ансамбля. Древнерусский ансамбль как отражение проявления канона и народного творчества. Древнерусский ансамбль как особое национальное наследие.

Раздел 4. Искусство ансамбля в истории декоративно-прикладного искусства Возрождения

Новые ренессансные идеи в художественной культуре и искусстве Возрождения. Представление об идеальной личности и возрождение античного идеала. Глубокий и разносторонний интерес зодчих Ренессанса к архитектуре античности, античной цивилизации. Архитектурный ансамбль Возрождения. Принципы формирования. Ведущие мастера. Обогащение классическими элементами строительной традиции Ренессанса. Теория прекрасного XV века и идеи гармонии, в основе которой представления об идеальных пропорциях человеческого тела. Масштабность архитектуры Возрождения, ее ясные четкие ритмы, утверждающие значение человека как меры всех вещей. Сочетание античных мотивов с

архитектурными формами, пропорциональное совершенство интерьеров Возрождения. Новые представления о городском дворце эпохи Возрождения.
Новые в художественном отношении интерьерные декоративные композиции загородных вилл и городских дворцов Возрождения в ансамблевом единстве с предметами декоративного искусства. Новое отношение к предметному окружению человека. Своеобразие предметной целостности в эпоху Возрождения.
Леон Баттиста Альберти и его труд «Десять книг об архитектуре». Внимание Альберти к decorum, к старательному исполнению-отделке каждой детали каждого произведения искусства в соответствии с архитектурным окружением. Орнаментальное искусство Возрождения. Принципы стилеобразования в декоративно-прикладном искусстве. Технологии и материалы. Искусство tasia или инкрустации из дерева различных пород и оттенков (интарсия) в мебели и декоративных украшениях в интерьере Высокого Возрождения. Единство внутреннего убранства интерьеров Возрождения. Ансамбль архитектуры, декора, декоративного искусства Возрождения.

Раздел 5. Искусство ансамбля барокко в истории декоративно-прикладного искусства Западной Европы и России

Художественные особенности стиля барокко в художественной культуре и искусстве Западной Европы и России. Архитектурный ансамбль барокко. Принципы формирования. Ведущие мастера. Итальянское барокко. Новое предназначение интерьеров светских и культовых зданий барокко. Общеевропейский язык интерьерной декорации с едиными чертами в архитектуре европейских стран и России. Создание ансамбля декоративного убранства интерьеров барокко художниками-прикладниками. Роль света, эффекты освещения в декоративном искусстве барокко. Новые представления о художественном синтезе искусств и декоративности. Предметно-пространственный ансамбль барокко в контексте проявления театральности стиля. Тема движения в искусстве барокко и жизни предмета в пространстве интерьеров барокко, в проявлении единого пластического орнамента. Орнамент в стилевой системе барокко. Важнейшие архитектурные и декорационные новшества художественной стилистики барокко в Европе и России. История декоративного убранства французского интерьера барокко. Достижения мастеров английского барокко в искусстве создания ансамбля в истории декоративного искусства. Искусство создания ансамбля барокко в истории декоративно-прикладного искусства Германии. Стиль барокко в архитектуре и декоративном искусстве России. Искусство создания ансамбля в истории русского декоративного искусства. Художественная стилистика барокко в декоративно-прикладном искусстве. Технологии и материалы. Богатство декоративных форм, цветовых контрастов, дорогих экзотических материалов. Сложные декорации интерьеров культовой и дворцовой архитектуры барокко, вызывающие новое эмоционально-образное восприятие искусства ансамбля в истории архитектуры и декоративного искусства барокко.

Раздел 6. Искусство ансамбля классицизма в истории декоративно-прикладного искусства Франции XVII в.

Художественные особенности стиля французского классицизма XVII века.
Своеобразие архитектурного объема и пространства в стилеобразовании французского классицизма XVII века. Художественное решение внутреннего пространства и организация внешнего в дворцовой архитектуре. Масштаб, пропорции, симметрия.
Архитектурный ансамбль Версаля. Принципы формирования. Ведущие мастера архитектуры и садово-паркового искусства.
Централизация декоративных искусств во Франции XVII века. Роль созданной в 1633 году Королевской мануфактуры в процессе единения декоративных искусств Франции этого времени. Обращение художников декораторов к национальному, французскому стилю, обладающему собственными отличительными чертами.
Открытие в 1665 году в Париже мануфактуры венецианского стекла, преобразованной в

Королевскую мануфактуру зеркального стекла. Ее значение в создании особого декоративного убранства интерьеров Версальского дворца. Роль обстановки в проявлении совершенного художественного эффекта в интерьерах Версаля. Важная роль тканей во французских интерьерах XVII - XVIII вв. Основание в 1607 году первой в Париже ткацкой мануфактуры. Искусство гобелена и другие виды стенных драпировок в дворцовых интерьерах Франции этого времени. Появление наборного паркета. Традиция декорирования каминов во Франции XVII века. Использование шелковых занавесей и штор для окон в богатых домах XVII века и венецианских «жалюзи на персидский лад» в начале XVIII века.
Влияние Франции на декоративно-прикладное искусство Голландии XVII века. Принципы формообразования и технико-технологические особенности в декоративно-прикладном искусстве. Орнаментальные мотивы и черты стиля. Особенности искусства ансамбля классицизма в истории декоративно-прикладного искусства Франции XVII века и Европы этого времени.

Раздел 7. Искусство ансамбля рококо в истории декоративно-прикладного искусства России и Западной Европы

Художественные особенности стиля рококо в Западной Европе и России.
Стиль рококо-оригинальное выражение аристократического идеала в искусстве.
Стилевые особенности стиля рококо, их проявление в интерьерах. Отсутствие ордерной системы, значение живописного и скульптурного декора. Своеобразие колорита. Планировка, облик и символическая программа интерьеров. Интимность – характерная черта интерьера французского рококо. Контраст внешней архитектуры и интерьерной декорации.
Художественный синтез архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Стилевое единство в декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие орнаментальных мотивов. Индивидуальная интерпретация элементов декора художниками декораторами. Восточная экзотика в элементах декора. Тенденция к асимметрии, «буйное» движение декоративных форм. Мотивы волн или пламени, создающие ощущение мерцающего движения.
Рокайль-особый декоративный мотив, происходящий от формы морской раковины.
Искусство создания ансамбля в истории декоративно-прикладного искусства Европы.
Предметный мир французских интерьеров рококо, типологическое разнообразие мебели, осветительных приборов, посуды. Понятие «богатель». Искусство ансамбля в истории декоративно-прикладного искусства Италии, Испании, Германских земель. Своеобразие проявления стиля рококо в искусстве Англии. Английское «палладианство» интерьеров и стиль рококо в сфере прикладного искусства Англии. Шинуазри – линия рококо английских интерьеров в китайском духе.
Искусство ансамбля рококо в истории декоративно-прикладного искусства России.

Раздел 8. Искусство ансамбля неоклассицизма в истории декоративно-прикладного искусства Западной Европы и России

Художественные особенности стиля неоклассицизм в Западной Европе и России.
Особенности терминологии для искусства Западной Европы и России. Интернациональность художественного языка неоклассицизма. Стилеобразование в неоклассицизме, значение античного искусства в формировании стилевой системы неоклассицизма. Главные стилевые черты неоклассицизма в архитектуре. Известные памятники и мастера неоклассицизма.
Художественный синтез искусств в неоклассицизме. Неоклассическая архитектура Франции, Западной Германии, Скандинавии. Оформление французских интерьеров, поиск деталей их украшения и создание обстановки мастерами неоклассицизма. Искусство ансамбля в истории декоративно-прикладного искусства Франции. Неоклассический стиль в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве Англии – переворот « во всей системе изящного и полезного искусства архитектуры». Искусство ансамбля в истории декоративно прикладного искусства Англии.
Строгий классический стиль ансамблей неоклассицизма в истории декоративно-прикладного

искусства России. Предметный мир интерьеров неоклассицизма. Особенности стилеобразования в истории декоративно-прикладного искусства неоклассицизма. Вопросы предназначения – функции – формы- декора в неоклассицизме. Искусство орнамента в неоклассицизме. Геометричность форм раннего французского неоклассического декора и узоров в духе стилистики архитектуры Древней Греции: классических мотивов , включающих волюты, гирлянды из лавра, пальметты и переплетающийся орнамент. Классические мотивы и имитация гротескного орнамента в декоре интерьеров и предметов неоклассицизма 1770-х гг. Мотивы этрусского стиля. Новые декоративные идеи. Роль цвета в интерьерах неоклассицизма. Наполеоновский ампир.

Раздел 9. Искусство ансамбля историзма в истории декоративно-прикладного искусства России и Западной Европы

Художественные особенности историзма в искусстве Западной Европы и России. Стремление к стилистическому разнообразию художественной культуры прошлого. Различные направления в стилевой системе историзма. Новое отношение к историческому наследию (до эклектики, начиная с Ренессанса, архитектура и другие искусства обращались к античной традиции, развивая ее в новом временном контексте). Многообразие форм и средств выражения гармонии нового художественного образа. Развитие «стиля выбора» источника подражания, использование принципа цитирования, конкретно-исторического метода - эклектики. Принципы формообразования в архитектуре историзма, техники и материалы, достижения технического прогресса в архитектурных конструкциях, начало процесса эстетизации конструкции. «Воссоздание» стиля прошлых эпох в архитектуре и интерьерной декорации. Самоценность интерьерной декорации. Роль Всемирных выставок в распространении новых художественных и технологических идей и сложении художественной стилистики историзма. Ансамбль Международных выставок в истории декоративно-прикладного искусства. Новое понятие – экспонат в ансамбле выставок и музеев. Демонстрация художественных изделий и новейших способов их воспроизведения, репродуцирования в пространстве Международных выставок. Стилизация исторических стилей в декоративно-прикладном искусстве. Предметы, «напоминающие романтику старых времен», несущие семантическую функцию на основе ассоциаций – литературных, исторических, изобразительных. Новые материалы и технологии. Проблема массового и уникального в декоративно-прикладном искусстве, развитие художественной промышленности. Движение «Искусства и ремесла» - 1860-е гг. Идеи Джона Раскина и Ульяма Морриса. Эстетическое направление Британии и Америки 1870-1890 гг. Художники Оуэн Джонс и Кристофер Дрессер. Систематизация теорий о развитии декора, утверждение культа красоты, поднимающего статус произведений искусства – 1850-1960 гг. «Грамматика орнамента» Джонса (1856). Влияние Японии на декоративно-прикладное искусство Европы. Всемирные выставки сторонников Эстетического направления в искусстве. Новые идеи совершенства и развития декоративного искусства, новые ансамбли в истории декоративно-прикладного искусства этого времени.

Раздел 10. Искусство ансамбля модерна в истории декоративно-прикладного искусства России и Западной Европы

Художественные особенности модерна в искусстве Западной Европы и России**.**
Поиск современного национального стиля. Стремление к созданию единого стиля современного искусства. Модерн и эклектика.
Новый принцип формообразования в модерне: изнутри – наружу, новые основы художественного синтеза искусств, бионические формы, их влияние на формообразование. Различные стилевые направления модерна: декоративное, неоромантическое, функциональное. Особые принципы формообразования в каждом стилевом направлении. Ведущие мастера архитектуры. Международная выставка 1900 г. в Париже как пример создания ансамбля в

истории декоративно-прикладного искусства и демонстрации новых идей и произведений. Международные выставки произведений Арт Нуво. - в Чикаго (1893), Турине (1902), Сен-Луи (1904) и Милане (1906). Роль периодических изданий-журналов, посвященных декоративному искусству, в распространении новых идей. Искусство ансамбля модерна в истории декоративно-прикладного искусства Европы.
История русского модерна. Стиль модерн в истории русского декоративно-прикладного искусства. Искусство ансамбля модерна в истории русского декоративно-прикладного искусства.
Особые условия художественного единства, целостности художественной стилистики модерна в организации предметно-пространственной среды. Пространственная среда модерна как материализация идеалов стиля в новом художественном ансамбле. Своеобразие художественной концепции интерьера модерна.
Новые материалы и техники в декоративно-прикладном искусстве, использование технико-технологических достижений. Усовершенствование декоративных средств. Характер орнаментальных мотивов, стилизации, колористических решений. Модерн и ритмический способ организации композиций. «Природность» форм модерна. Применение мастерами модерна волнообразных, асимметричных закругленных линий, натуральных, геометрических, абстрактных или линейных форм. Обращение модерна к определенным историческим источникам: к наследию средневековья- отечественному и зарубежному, к наследию народного искусства как воплощению духовно-этических ценностей. Влияние искусства Японии, Африки, Ближнего Востока. Природа как важный источник, определяющий формы и семантику произведений декоративно-прикладного искусства модерна. Влияние символизма. Эмоциональность художественного образа, пластическая выразительность и органичность формы произведений декоративного искусства. Вопросы уникального и массового в модерне. Появление международных выставочных организаций, групп и салонов, пропагандирующих новый стиль. Организация художественных музеев и художественно-промышленных школ. Роль профессиональных художников в проектном и практическом дизайне.

6. Содержание практических занятий

1. Ансамбль в истории народного искусства как образная система, определяющая духовно-нравственное пространство жизни
2. Искусство ансамбля в истории ДПИ Возрождения
3. Искусство ансамбля рококо в истории ДПИ России и Западной Европы
4. Искусство модерна в истории ДПИ России и Западной Европы

7. Самостоятельная работа

Внеаудиторная работа подразумевает самостоятельную работу в библиотеках и сети Internet с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, а также для подготовки к различным контрольным мероприятиям.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиска и приобретения новых знаний, а также выполнения учебных заданий, подготовки к предстоящим занятиям, текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации

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

2. Примерный перечень тем расчетно-графических работ не предусмотрено

3. Примерный перечень тем графических работ – не предусмотрено

7.1. Контролируемая самостоятельная работа

Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ):

- Ансамбль крестьянского дома как воплощение образного содержания народного искусства
  Анализ произведения русского декоративно-прикладного искусства – по выбору
- Древнерусский ансамбль как отражение проявления канона и народного творчества
- Ансамбль архитектуры, декора, декоративного искусства Возрождения
- Искусство ансамбля модерна в истории русского декоративно-прикладного искусства
- Искусство ансамбля барокко в истории ДПИ
- Искусство ансамбля рококо в истории ДПИ
- Искусство ансамбля историзма в истории ДПИ
- Искусство ансамбля и народное искусство

8. Примерная тематика тем докладов/презентаций (А)

ПК-1.1 Знает необходимые приемы стилизации и трансформации объектов окружающего мира в декоративный образ, графические техники для создания эскизов проектируемых объектов из керамики

1. Творчество М.А.Врубеля в истории декоративно-прикладного искусства
2. Значение Строгановского училища в истории декоративного искусства
3. Ювелирные украшения в создании ансамбля костюма
4. Традиционный русский костюм как ансамблевое явление
5. Русские изразцы в ансамбле московских храмов.
6. Значение произведений ДПИ в создании ансамбля французского модерна
   Значение произведений русского ДПИ в создании ансамбля стиля ампир

8.1 Примеры тестовых заданий (В)

ПК-1.2 Умеет использовать художественно-графические средства для проработки проектной идеи, предлагать цветовое решение проектируемых объектов

Тестовое задание открытого типа Дополните:

1.Орнамент – это …

Правильный ответ – украшение, узор, состоящий из ритмически организованных повторяющихся элементов, которые композиционно могут образовывать орнаментальный ряд или раппорт.

2.Декоративно-прикладное искусство – это…
Правильный ответ – это условное название, объединяющее большую группу художественных изделий, имеющих в равной мере как декоративное, так и прикладное, утилитарное использование.

3.Декоративность – …
Правильный ответ – качество произведения искусства – результат творческого понимания художником связи его произведения с культурно-исторической и предметно-пространственной средой, для которой оно предназначено.

4.Сафьян -это …
Правильный ответ – тонкая мягкая кожа, окрашивается в различные цвета. Используется в переплетном деле, обивке мебели, изготовлении обуви.

5.Синекдоха – это …
Правильный ответ – один из способов художественного формообразования. Заключается в изображении целого через какую – то его часть или представлении его как части чего-либо большего. Применение этого способа приводит к декоративности образа.

6.Синтез – это…
Правильный ответ – соединение, сочетание. Один из способов творческого мышления, заключающийся в сопоставлении и соединении различных частей одного и того же явления или разных явлений в единое целое.

8.2 Примеры контрольных вопросов

УК-5.1 Знает особенности социально-исторического развития различных культур, основные социально-философские подходы: закономерности и трактовки исторических явлений

1. Авторы известных проектов в стиле неоклассики.
2. Приемы, характерные для британского стекла периода неоклассики.
3. Формы неоклассического декора
4. Формы декора произведений ДПИ и ансамбль неоклассики
5. Ампир
6. Неоклассические мотивы фарфора Континентальной Европы
7. Английский фарфор и фаянс неоклассицизма
8. Формы и декор американского фаянса
9. «Богемский стиль»
10. Классические формы и декор американского стекла
11. Проекты архитектора Роберта Адама в декоративно-прикладном искусстве
12. «Шеффилдская пластина»
13. «Ормолу»
14. Мотивы орнамента тканей неоклассицизма
15. Ансамбль предметов ДПИ в интерьере стиля ампир

16. Значение Строгановского училища в истории ДПИ
17. Музей ДПИ как пространство, демонстрирующее искусство создания ансамбля

9. Использование рейтинговой системы оценки знаний

При оценке результатов деятельности, обучающихся в рамках дисциплины 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 теоретической дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий, включая посещение аудиторных занятий

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов (тестирование)

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

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов (индивидуальное задание)

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

Посещение занятий – 20 баллов

(Посещение» - 1 балл за присутствие на занятии без замечаний со стороны преподавателя; минус 1 балл за опоздание или иное незначительное нарушение дисциплины; 0 баллов за пропуск одного занятия (вне зависимости от уважительности пропуска) или опоздание более чем на 15 минут или иное нарушение дисциплины) плюс 2 балла за активную работу в семестре.

итоговая рубежная аттестация – от 0 до 25 баллов (устный опрос)

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

Итого оценка обучающихся по БРА:

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

При изучении дисциплины предусмотрен текущий контроль, самостоятельная работа, 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

Тестирование В	1	12	20
Реферат (эссе) А	1	18	35
Посещение занятий, ведение конспекта лекций	1	13	20
Тестирование С	1	13	25
Итого 2 семестр- зачет		**51**	**100**

10. Информационно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература

1. Аристова С.Л. Николай Николаевич Соболев и кафедра «Истории искусств»: особое призвание служения Строгановской школе. – Николай Николаевич Соболев – ученый, художник, педагог. Коллективная монография.-М.:Жизнь и мысль, 2020, с.64-99
2. Аристова С.Л. К 60-летию Всемирной выставки в Брюсселе 1958 г. Новые архивные материалы и открытия Марины Леонидовны Нестеренко. Строгановские чтения. Сборник по итогам конференции «Материал-технология-форма как универсальная триада в архитектуре и декоративном искусстве», 2018, с.100-105
3. Аристова С.Л. Выставка 1972 года «Художественное стекло заводов Российской Федерации» в Москве. Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА им.С.Г.Строганова, № 2, часть 2, 2019, с.119-123.
4. Аристова С.Л. Высшая художественно-иконописная мастерская Императорского Строгановского училища (страницы истории попечительства в русской иконописи) – В кн. Академик Императорской Академии художеств Н.В.Глоба и Строгановское училище. – М.:Индрик, 2012, с.317-328
5. Академик Императорской Академии Художеств Николай Николаевич Глоба и Строгановское училище.-М.»Индрик», 2012. – 865 с.
6. Баранова С.И.Изразцовая летопись Москвы. – М.:Русский импульс, 2012. – 232 с.
7. Буткевич Л. М. История орнамента: учеб. пособие для студентов высших педагогических учебных заведений, обучающихся по спец. «Изобразительное искусство».М.:Владос, 2008, с-267
8. Грошкова Л.Г. Иллюстрированный словарь основных терминов из истории древнего и античного стекольного дела. -: МБА, 2013. -104 с.
9. Грошкова Л.Г. Древнее и античное стеклоделие.-М.:МГХПА. 2015. -259
10. Докучаева Е.Е.История художественного металла. Древний мир. Учебно-

методическое пособие для высших учебных заведений/Е.Е.Докучаева. – М.: Московская государственная художественно-промышленная академия им.С.Г.Строганова, 2010. – 269 с., 8 л.цв.ил.
11. Докучаева Е.Е. Художественный металл Средних веков. Западная Европа и Византия. Учебное пособие/Е.Е.Докучаева. – М.:МГХПА им.С.Г.Строганова, 2019. -90 с., ил.
12. Долгих Е.В. Русское стекло XVIII века:Собрание Государственного музея керамики «Усадьба Кусково XVIII века». – М.:Искусство, 1985 – 247 с. с ил.
13. Дулькина Т.И. и Ашарина Н.А. Русская керамика и стекло XVIII-XIX веков. Собрание Государственного Исторического музея .- М.: Изобразительное искусство, 1978. -326 с. с ил., цв.ил.
14. Дулькина Т.И.Русский стиль в строгановской керамике. – М.:Среди коллекционеров, 2013. – 240 с.
15. Игнатьева Т.И. Художественный образ в народном костюме: Учебное пособие.М.:Российский государственный университет имени А,Н.Косыгина, 2011, с.-52.
16. Казакова Л.В. Мировое художественное стекло XX века: Основные тенденции. Ведущие мастера/ НИИ теории и истории изобразительных искусств РАХ. – М.:Пинакотека, 2007. – 271 с, илл,, цв.ил.
17. Красносельская Н.Ю. Художественный металл. Усадебная архитектура Москвы конца XVIII-XIX века/Н.Ю.Красносельская. – М.:Русский мир, 2021. -252 с., ил.
18. Произведения М.А.Врубеля из собрания музея декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА им.С.Г.Строганова.{Изоматериал: Альбом}/ А.В.Трощинская – авт.вступ.ст. и каталож.аннотаций.-М.:МГХПА им.С.Г.Строганова, 2013.-112 с., ил.
19. Федорова З.С., Мусина Р.Р. История художественной керамики. Учебное пособие. – М.:МГХПА им.С.Г.Строганова, 2010.-359 с., ил.
20. Крамаренко Л.Г. Художник. Форма. Материал. Отечественное декоративное искусство XX-нач. XXI века. – М.: МГХПА им.С.Г.Строганова, 2009. -203 с., [8}л. цв.ил.:ил.портр.
21. Нестеренко М.Л. Ланцетти А.Г. Изготовление художественного стекла. Учебник для худож.вузов, художественно-промышленных училищ, училищ прикладного искусства. – 2-е изд.перераб. и доп.-М.:Высшая школа, 1987. – 304 с., ил., 8 л.цв.ил.
22. Орнамент всех времен и стилей. М.:АРТ-Родник, 2011. -220 с., цв.ил.
23. Воронов В.С. Крестьянское искусство / В.С. Воронов. – Санкт Петербург: Лань, 2014. – 137 с. – ISBN 978-5-507-37919-4/ - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» : (сайт). – URL:https://e.lanbook.com/book/46370 – Режим доступа: для авториз.пользователей.
24. 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}. - IRL:https: // e.lanbook.com/book/96272 – Режим доступа: для авториз..пользователей
25. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры XX век. Искусство экспедиционного ансамбля / М.Т.Майстровская. – Москва: Прогресс-Традиция, 2018. – 680 с. – ISBN 978-5-89826-508-3/ - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» : – URL:https://e.lanbook.com/book/102182 - Режим доступа: для авториз.пользователей.
26. Майстровская М.Т. Музей как объект культуры XX век. Искусство экспедиционного ансамбля / М.Т.Майстровская. – Москва: Прогресс-Традиция,

2016. – 672 с. – ISBN 978-5-89826-447-5/ - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» : – URL:https://e.lanbook.com/book/77253 – Режим доступа: для авториз.пользователей.
27. Миненко Л.В. Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы в структуре традиционной культуры России и художественные промыслы Западной Сибири: учебное пособие / Л.В.Миненко. – Кемерово : КемГИК, 2006. – 111 с. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» : – URL:https://e.lanbook.com/book/45961 – Режим доступа: для авториз.пользователей.

28. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: Ремесло искусства : сборник научных трудов. — Кемерово : КемГИК, 2011. — 351 с. — ISBN 978-5-8154-0192-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/45964 — Режим доступа: для авториз. Пользователей

29. Соловьёв Н.К. История Русского интерьера / Н.К.Соловьёв. – Москва: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2012. – 220 с. – ISBN 978-5-87627-056-6. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL:https://e.lanbook.com/book/73845 . — Режим доступа: для авториз. пользователей.
30. Теория искусства, традиционная культура и творческий процесс : материалы конференции / под ред. А.Н. Лаврентьева. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2015. — 371 с. — ISBN 978-5-87627-102-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99265 (дата обращения: 2025 г.). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней.-М.: Издательство Шевчук, 2011-643 с.
2. Английская керамика. Из коллекции Великобритании. Каталог выставки.:пер.с англ. - М.: Министерство культуры СССР, 1986 -114 {1}
3. Астраханцева Т.Л. Гжельская майолика XX века. Спб: Аврора,2006. - 286{1} с.: портр., цв.ил.
4. Баранова С.И.Москва изразцовая. – М. АНО ИЦ «МОСКОВЕДЕНИЕ» ОАО «МОСКОВСКИЕ УЧЕБНИКИ», 2006. – 397, {1}с.: ил., портр., цв.ил.,портр.
5. И.А.Бартенев. В.Н.Батажкова. Русский интерьер XVIII – XIX веков. М.«СВАРОГ и К», 2000. – 127{1} с.,{6}л.цв.ил.:ил., цв.ил.
6. Бартенев Н.А. Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. – М.:Изобразительное искусство, 1983. – 257 с.:63 л.ил.
7. Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XVII– XVIII вв. Л.: Искусство, 1972. – 57, {1} с.
8. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. Прага. Артия, 1980. -496 с., {32} л.ил.
9. Бутлер К.С. Мейсенская фарфоровая пластика ХУШ в. В Собрании Эрмитажа. Л.: «Аврора». 1977. -33, {158} с.:ил., цв.
10. Вертузаев М.Г. Выработка стеклянных изделий с венецианской нитью. М.

– Л., 1940. -16 с., 4 вкл. Л. с ил.:ил., портр.
11. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства: {в 8 т.}/ - Санкт – Петербург. Издательство «ЛИТА», 2000.
12. Гжель. Керамика ХУШ – Х1Х вв. Керамика ХХ в. М.: «Планета», 1982. – 176 с., ил.
13. Докучаева Е.Е. Художественный металл Средних веков. Западная Европа и Византия. Учебно-методическое пособие. - М: МГХПА им.С.Г.Строганова, 2019. – 88, [1} с.:ил.
14. Докучаева Е.Е. Художественный металл Древней Руси.-М.:МГХПА им.С.Г.Строганова, 2019. – 142 {1} с.:ил.
15. Стекло и керамика XXI в.:Перспективы развития. – СПб.:Янус, 2001. – 300 с, {1} л.портр.:ил. М. «Изобразительное искусство», 2001. -300 с., {1} л. портр.ил.
16. Игошев В.В. Ярославское художественное серебро XVI – XVIII вв. М., «Модус граффити», 1997. – 265, [3} с.:ил.
17. Исаев П.Н. Керамисты Строгановской школы: художники-керамисты Императорского Строгановского училища, 1825-1918: биографический словарь Биографический словарь. М.: МГХПУ им.С.Г.Строганова, 2009.- 423 с.

18. Искусство ансамбля: Художественный предмет. Интерьер. Архитектура. Среда. – М.:Изобразительное искусство, 1988.- 462 с.:ил., цв.ил.
19. Казакова Л.В. Мировое художественное стекло ХХ века. Основные тенденции. Ведущие мастера. М., 2007, 271 с.:ил., цв.ил., портр.
20. Карякина Т.Д. Западноевропейский фарфор эпохи барокко. – М.:Спутник, 2018. – 352 с., ил., цв.ил.
21. Качалов Н.Н. Стекло. М.,: Изд-во Акад.наук СССР, 1959. – 465 с., 62 л.ил.

22. Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт ХУШ – Х1Х веков. М. «СЛОВО SLOVO», 2002. – 219 {1} с.:ил.цв.ил., портр.
23. Колокола. История и современность. М.: «Наука», 1993. – 285, {1} с.
24. Кубе А.Н. Венецианское стекло. – М.: Издательство Юрайт, 2025. – 70 с.
25. Кубе А.Н. Французские расписные эмали XV/ – XYI веков. М. – Л.,«Искусство», 1937 – 35 илл.
26. Кубе А.Н. История фаянса. Берлин. РСФСР. Госиздат, 1923.
27. Кубе А.Н. Испано – мавританская керамика. М. – Л., 1940.
28. Кубе А.Н. Итальянская майолика XV – XVIII вв. Собрание Государственного Эрмитажа. М., «Искусство», 1976.
29. Ледзинский В.С. Теличко А.А. Мир художественного металла Москвы XVII– XX веков. М., 2001.
30. Ледзинский В.С. Теличко А.А. Зверев А.В. Художественная ковка и литье Москвы. - М. «Машиностроение», 1989 Марлот Д. История керамики и фарфора в 2-х томах. Симферополь, 1999.
31. Михайлова О.Э. Испанское стекло в Собрании Эрмитажа. Л., «Аврора», 1970
32. Музей Декоративно-прикладного и промышленного искусства МГХПА имени С.Г.Строганова.-М.:РУССКiЙ МIР, 2020.

33. Очерки по истории развития стекольной промышленности в России. М. – Л., 1939

34. Постникова – Лосева М.М. Золотое и серебряное дело М., «Искусство», 1972.
35. Попова О.С. Русская народная керамика. Гжель. Скопин. Дымково. М., 1957.
36. Художественная керамика Гжели и Скопина в Собрании Русского музея. Л. «Искусство», 1987.
37. Русский фарфор XVII – ХУШ вв. Собрание Государственного Ростово-Ярославского архитектурно-художественного музея – заповедника. М. «Изобразительное искусство», 1980.
38. Русский фарфор. 250 лет истории. М. «АВАНГАРД», 1995.
39. Русское декоративное искусство. Под редакцией А.И.Леонова. М., 1963.
40. Русское художественное стекло 2-й половины ХУШ – нач. XX в. Л., 1983.
41. Русские художественные промыслы. М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010.
42. Соболев Н.Н. Художественные ткани Древней Руси. М., 1911.
43. Соболев Н.Н. Набойка в России.-М.,1912 -107 с., 4 л.цв.ил.
44. Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей. М.-Л.: АКАДЕМИЯ, 1934.

45. Соболев Н.Н. Стили в мебели. М., 1939. 2-е изд.М., 1998.
46. Соболев Н.Н. Русская народная резьба по дереву. М.-Л.:АКАДЕМИЯ, 1934, 2 изд.М., 2000.
47. Соболев Н.Н. Русский орнамент. М., 1948.
48. Соболев Н.Н. Английская художественная промышленность XVI – XVIII веков. М., 1962 Соболев Н.Н. Чугунное литье в русской архитектуре. М. Государственное издательство архитектуры и градостроительства, 1951.
49. Николай Николаевич Соболев – ученый, художник, педагог: коллективная монография. – М.:Жизнь и мысль, 2020.
50. Соловьев Н.К. История современного интерьера. М. Издательство «СВАРОГ и К», 2004 Строгановская школа композиции М. МГХПУ им. С.Г.Строганова, 2005.
51. Чарльз Мак-Коркодейл. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней.- М.:Издательство «Сварог и К».-М., 2006.
52. Фарфор в русской усадьбе XVIII в. Из Собрания Останкинского дворца-музея. Каталог. М., 1990.
53. Фарфор в русском искусстве XVIII – XIX веков. Завод Гарднера. Санкт – Петербург. Спб, 2003.
54. Французское серебро ХУШ – начала XIX века. Л., Государственный Эрмитаж, 1963.
55. Трощинская А. Русский фарфор эпохи классицизма. М., 2007.
56. Тельтевский П.А. Художественный металл в архитектуре Москвы. М., 1984.
57. Чавушьян Д.М. Московская скань конца XVIII-начала XX века- Монография. – М.:МГХПА им.С.Г.Строганова, 2009.

58. Чарльз Мак-Коркодейл Убранство жилого интерьера от античности до наших дней.- М.:Издательство «Сварог и К».-М., 2006.
59. Шелковников Б. Русское художественное стекло. Л., «Советский Художник», 1969.
60. Русский хрусталь. Л., «Художник РСФСР», 1970.
61. Шульгина Е.Н.Пронина И.А. История Строгановского училища 1825 – 1918.М. «Русское слово», 2002.
62. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до постмодернизма Главный редактор Ноэл Райли. Пер. с англ. М. МАГМА, 2004.
63. Дажина, В.Д. Храм, дворец, вилла. Очерки из истории ренессансного интерьера / В.Д. Дажина. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2012. — 232 с. — ISBN 978-5-87627-052-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73828 (дата обращения: 2025 г.). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

64. Дворжак М. История искусства как история духа / М. Дворжак. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 369 с. — ISBN 978-5-507-40730-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/51636 (дата обращения: 09.07.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

65. Евангулова, О.С. Московская архитектура и ее создатели (первая половина XVIII века) / О.С. Евангулова. — Москва : Прогресс-Традиция, 2014. — 432 с. — ISBN 978-5-89826-428- — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77238 (дата обращения: 09.07.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

66. Ибелингс, Х. Европейская архитектура после 1890 года / Х. Ибелингс ; пер. с англ. А. Георгиева. — Москва : Прогресс-Традиция, 2014. — 224 с. — ISBN 978-5-89826-419-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77230 (дата обращения: 2025 г.). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
67. Соколов, М.Н. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения / М.Н. Соколов. — Москва : Прогресс-Традиция, 1999. — 424 с. — ISBN 5-89826-003-Х. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77020 (дата обращения: 2025 г.). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

10.1 Электронные источники информации

При изучении дисциплины «Искусство ансамбля в истории декоративно-прикладного_искусства» в качестве электронных источников информации, рекомендуется использовать следующие источники:

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им.	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library

С.Г. Строганова	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/

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

Интернет ресурсы о музеях

http://www.museum.com/ – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам
http://www.museum.ru/ – портал Музеи России базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

Всемирная история:	www.historic.ru www.ru.wikipedia.org www.bibliotekar.ru
Российская Государственная библиотека	www.rsl.ru
Российский общеобразовательный портал	www.school.edu.ru
Государственный Эрмитаж	www.hermitagemuseum.org

Интернет ресурсы по искусству:

http://future.museum.ru/ – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева

http://www.adit.ru/ – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ) http://www.eva-conferences.com/ – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond *Порталы, каталоги, поисковые системы:*

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

http://www.riba.org/ – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном.
Коллекция постоянно пополняется

http://www.groveart.com/ – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

http://www.russianculture.ru – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет- сайты.

http://portal-kultura.ru/ – «Культура» – еженедельная газета. Газета «Культура» – уникальный бренд и старейшее федеральное издание с 80-летней историей. Освещает проблемы отечественной столичной и региональной культуры, включая страны СНГ и мира, сохраняет лучшие традиции публикаций и изложения материалов гуманитарной сферы деятельности общества и ищет новые актуальные формы подачи информации, диктуемые современными требованиями рынка СМИ. На сайте газеты можно узнать о событиях в мире музыки и театра, живописи и эстрады, кино и телевидения, о социальных и общественно-политических событиях.

http://pravo.roskultura.ru/ – правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база данных нормативных документов по культуре.

11. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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, «Яндекс»	
3	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);	
4	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)	
5	Яндекс-Телемост – платформа для проведения онлайн лекций	Доступно на индивидуальных устройствах

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

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся разработаны как составная часть рабочей программы и оформлена отдельным документом.

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).

В качестве материально-технического обеспечения при проведении занятий по дисциплине используются средства и оборудование кафедры: презентационное мультимедийное оборудование, наглядные пособия.

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестаций укомплектованы учебной мебелью и оснащены презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных презентаций / слайдов.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду РГХПУ им. С.Г. Строганова.

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Искусство ансамбля в истории декоративно-прикладного искусства» при изучении материала обращена к общенаучным и специальным искусствоведческим методам. В основе изложения материала положен культурно-исторический метод, который способствует формированию у магистрантов мировоззренческих представлений о закономерностях общественного развития конкретной эпохи, пониманию причины формирования художественного стиля, специфики художественного образа произведений декоративно-прикладного искусства и их орнаментации в каждый исторический период, Освоение метода формально-стилевого искусствоведческого анализа произведений декоративно-прикладного искусства важно в процессе изучения искусства орнаментации, так как помогает обрести опыт выделения характерных формообразующих принципов, учит пониманию магистрами процессов влияния технико-технологических процессов на формообразование и декорирование произведений декоративно-прикладного искусства.

Сравнительно-исторический метод при изучении материала курса не только предоставляет возможность магистрам видеть отличительные черты орнаментации произведений декоративно-прикладного искусства разных стран и народов. но и позволяет выделять общее и особенное при рассмотрении вопросов формирования ансамбля в истории декоративно-прикладного искусства. Одним из основных методов изучения материалов курса является системный подход, с помощью которого проводится исследование вопросов, касающихся изучения орнаментики в истории декоративно-прикладного искусства, с выделением аспекта целостности и полноты научного, творческого поиска ответов и выводов студентами. Соединение общего и частного, объективного и субъективного в изучаемых материалах курса возможно с применением структурного метода. Изучение межвидовых связей в народном искусстве, единства и разнообразия орнаментальных мотивов в процессе формирования художественного образа произведения декоративно-прикладного искусства возможно с применением семиотического метода.

Художественно-стилистический анализ материалов народного искусства с привлечением данных языкознания, этнографии, фольклористики важен в понимании содержательности художественного образа произведения декоративно-прикладного искусств, структуры орнамента и образной системы ансамбля, определяющей духовно-нравственное пространство жизни.

Для лучшего понимания и усвоения материала курса «Искусство ансамбля в истории декоративно-прикладного искусства» некоторые лекции читаются с выделением проблемной ситуации в освещении темы, что позволяет магистрантам самостоятельно выстраивать логическую цепочку связей и событий и усиливает понимание изучаемого материала. Курс «Искусство ансамбля в истории декоративно- прикладного искусства» изучается в контексте истории стиля различных эпох и вопросов формообразования, а также в аспекте рассмотрения научной проблемы ансамбля как содержательно-образного единства в истории декоративного искусства. Для успешного освоения дисциплины «Искусство ансамбля в истории декоративно-прикладного искусства» необходимо ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы и выполнять требования локальных нормативных актов.

Магистрант обязан: знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы при подготовке к аттестации, зачету);

- 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 категорию зачета с русской оценкой 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 магистрам);

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 магистров);

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.

6) По итогам изучения учебной дисциплины в семестре к промежуточной аттестации (зачетной сессии) допускаются обучающиеся:

- выполнившие все формы текущего контроля успеваемости, который носит обязательный характер (рубежные аттестации), после освоения (тем, разделов) учебного материала дисциплины.