МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры гуманитарных и
философских дисциплин
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ Н.Н.Акимова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА»

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Авторское право» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) – специалитет по специальности: 54.05.03 Графика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. Рег. № 59562. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06. 04.2021 г. № 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 г. № 64644), в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 27.02.2023 №208 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования».

Программу составил доцент А.С. Карцов

Рецензент _____ профессор

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

№ п/п	Название пункта	Страница
1	Аннотация дисциплины	
2	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	
3	Место дисциплины в структуре подготовки и входные требования для её освоения	
4	Объем дисциплины и виды учебной деятельности	
5	Содержание и структура дисциплины	
	5.1 Структура дисциплины	
	5.2 Содержание дисциплины	
	5.3 Содержание лекций и семинаров	
6	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	
7	Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации	
	7.1 Показатели, критерии и шкала оценивания результатов обучения	
	7.2 Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций	
	7.3 Формы учебного контроля и используемые образовательные технологии	
	7.5.1 Образовательные технологии семинарских занятий	
	7.5.2 Текущий контроль	
	7.5.3 Итоговый контроль (промежуточная аттестация)	
8	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	
	8.1 Основная литература	
	8.2 Дополнительная литература	
9	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет	
10	Методические указания для обучающихся по самостоятельному освоению дисциплины	
11	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине	
12	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	

1. Аннотация дисциплины

Целью курса «Авторское право» является формирование у обучающихся целостного представления о правовом регулировании оборота произведений изобразительного искусства, сочетающих в себе качества, присущие всем иным предметам гражданского оборота (товаров), с качествами результатов интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности).

В рамках Общей части курса обучающиеся знакомятся с базовыми цивилистическими понятиями (объекты гражданских прав; вещные и обязательственные права и обязанности; сделки; механизмы защиты гражданских прав); с основными институтами и механизмами права интеллектуальной собственности, и в первую очередь авторского права,

В рамках Особенной части курса изучаются права на конкретные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в сфере изобразительного искусства, особенности распоряжения ими, совершения сделок с правами на эти объекты, а также специфику судебной защиты интеллектуальных прав на произведения отдельных жанров изобразительного искусства.

В целом курс «Авторское право» призван выработать прочные навыки грамотной реализации в профессиональной деятельности искусствоведа всей совокупности норм гражданского права, определяющих оборот произведений изобразительного искусства. И, в особенности, норм авторского права на произведения изобразительного искусства, а также на литературные произведения (с учетом возможных в предстоящей научной и преподавательской деятельности практических потребностей).

Достижение цели предполагает последовательное, с опорой на нормативные источники и актуальную судебную практику, изучение правовых форм опосредующих, во-первых, создание произведений изобразительного искусства (договор авторского заказа). Во-вторых, их отчуждение как объекта права собственности – для тех случаев, когда таковое не обусловлено с созданием произведения. При этом приоритетному рассмотрению подлежат наиболее характерные для художественного рынка договорные практики арт-аукционов. И, наконец, в-третьих, предметом изучения выступают непосредственно интеллектуальные права на произведения изобразительного искусства, как исключительные (имущественные), так и личные неимущественные права, принадлежащие только автору.

Тем самым к **задачам курса** относится:

- изучение всей совокупности элементов вещного и обязательственного права, регулирующих оборот произведений изобразительного искусства;
- изучение основных видов договоров, опосредующих создание и отчуждение произведений изобразительного искусства;
- изучение институтов и механизмов права интеллектуальной собственности в его приложении к произведениям изобразительного искусства как результатам интеллектуальной деятельности и, соответственно, объектам интеллектуальных (прежде всего авторских) прав;
- изучение материально-правовых и процессуальных особенностей защиты авторского права на произведения различных жанров изобразительного искусства;
- изучение материально-правовых и процессуальных особенностей защиты авторского права на литературные произведения.

Общие планируемые результаты освоения дисциплины:

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны демонстрировать следующие результаты образования:

иметь представление:

- о цивилизационном значении взаимодействия права и искусства в изучаемом аспекте, включая ретроспективное и компаративное измерения;
- о современных тенденциях развития нормативного регулирования и правоприменения в сфере оборота произведений изобразительного искусства;
- о специфике возможного участия искусствоведа в правотворческих, правоприменительных и правореализационных процессах, связанных с оборотом произведений изобразительного искусства.

знать:

- институты вещного и обязательственного права, опосредующие оборот произведений изобразительного искусства
- основные гражданско-правовые договоры, опосредующие создание и отчуждение произведений изобразительного искусства
- основные механизмы авторского права, включая типы авторских договоров и их ключевые элементы (срок, территория, вознаграждение, отчисления); исключения из авторских прав; международные конвенции по авторским правам
- специфику судебной защиты произведений изобразительного искусства отдельных жанров.

уметь:

- успешно применять полученные знания в избранной сфере профессиональной деятельности;
- правильно квалифицировать юридически значимые факты и обстоятельства, связанные с процессом создания и отчуждения произведений изобразительного искусства;

владеть:

- навыками анализа юридических документов, регулирующих / опосредующих создание либо отчуждение произведения изобразительного искусства.
- навыками эффективного поиска необходимой юридической информации: нормативной, правоприменительной, доктринальной.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данным специальностям:

Категория универсальных, общепрофессиональных компетенций	**Код и наименование универсальной компетенции**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
Системное и критическое мышление	**УК-1**. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,	2 семестр	Текущий контроль: см.ниже по темам Итоговый контроль:

	вырабатывать стратегию действий		Экзамен
Межкультурное взаимодействие	**УК-5.** Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	2 семестр	Текущий контроль: см.ниже по темам Итоговый контроль: Экзамен
Организаторская деятельность	**ОПК-1.** Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи	2 семестр	Текущий контроль: см.ниже по темам Итоговый контроль: Экзамен
Самообучение и самоорганизация	**ОПК-2.** Способен самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения	2 семестр	Текущий контроль: см.ниже по темам Итоговый контроль: Экзамен
Исследовательские и творческие работы	**ОПК-3.** Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских	2 семестр	Текущий контроль: см.ниже по темам Итоговый

	работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой		контроль: Экзамен

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Авторское право» включена в учебный план по специальности 50.04.04 Теория и история искусств (2 курс, 1 семестр).

Успешное освоение курса базируется на общеправовых знаниях обучающихся, полученных в рамках среднего образования; содержащих правовые дисциплины программ бакалавриата (специалитета) и прежде всего в ходе изучения на 1 курсе магистратуры курса «Правовое регулирование в сфере искусства».

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Всего з.ед. (ак. ч.)**	**2 курс з.е.**/(ак.ч.) Семестр **1**
Общая трудоёмкость дисциплины	**4 з.е (108 ч)**	
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:		30
- лекции (Л)	14	14
- семинарские занятия (СЗ)	16	16
- практические занятия (ПЗ)		
- индивидуальные занятия (ИЗ)		
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)		
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:		78
- курсовая работа (проект)		
- доклад (реферат)		
- экзамен (экзаменационный просмотр)		
Итоговый контроль		**Э**

***- включая подготовку и сдачу экзамена**

Р – реферат; **КР –** курсовая работа; **З –** зачет; **ЗО –** зачет с оценкой; **Э –** экзамен, **ЭП** – экзаменационный просмотр.

5. Содержание и структура дисциплины

5.1. Структура дисциплины

Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоёмкость	Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе			
		Л	СЗ	СРС	Контроль
Модуль 1. Правовое регулирование оборота произведений изобразительного искусства (общие аспекты). Договор авторского заказа. Договорная практика арт-аукционов.		4	2	15	Текущий (выполнение модульных заданий)
Модуль 2. Произведения изобразительного искусства как объекты права интеллектуальной собственности. Лицензионные договоры.		3	2	15	Текущий (выполнение модульных заданий)
Модуль 3. Судебная защита авторских прав на произведения изобразительного искусства: общее и жанрово-особенное (живопись, графика, скульптура, дизайн, фотография)		2	5	15	Текущий (выполнение модульных заданий)
Модуль 4. Искусствоведческая экспертиза в частном арт-праве.		3	5	15	Текущий (выполнение модульных заданий)
Модуль 5. Актуальные проблемы частного арт-права		2	2	18	Текущий (выполнение модульных заданий)
Общая трудоемкость	**108**	**14**	**16**	**78**	**Экзамен**

5.2. Содержание дисциплины

	Наименование раздела	Тематическое содержание	Смысловые ориентиры	Используемые образовательные технологии

1	**Правовое регулирование оборота произведений изобразительного искусства (общие аспекты).**	1.1.Фундаментальные начала частного арт-права. 1.2.Институты вещного и обязательственного права 1.3. Основные договоры.	Международно-правовые и конституционно-правовые аспекты частного арт-права Институциональное аспекты оборота произведений изобразительного искусства. Гражданский кодекс РФ как нормативная основа российского частного арт-права Договор авторского заказа. Договорная практика арт-аукционов.	Экспертный коллоквиум «Договор авторского заказа: оптимальные параметры»; Презентационный проект «Договорные модели арт-аукционистики: компаративный анализ»; Аудиторные дебаты и дистанционная дискуссия (в формате веб-форума); Иные интерактивные форматы (модельные игры; иммерсивно-перформансивные представления; тематические мастерские/ воркшопы); Просмотр обучающих и художественных видеоматериалов; Обращение к информационно-справочным и образовательным порталам.
2	**Произведения изобразительного искусства как объекты**	2. 1. Право интеллектуальной собственности	IV часть ГК РФ – нормативный базис авторского права на произведения изобразительного искусства	Экспертный коллоквиум «Авторское право в сфере искусства: диалектика взаимодействия»; Аудиторные дебаты и

	права интеллектуальной собственности.	2.2. Результаты интеллектуальной деятельности, их правовй статус 2.3. Объекты права интеллектуальной собственности, ключевые критерии и гарантии защиты	Право интеллектуальной собственности, авторское право, смежные права: соотношение понятий Лицензионные договоры, правовая природа и виды Частно- и публично-правовая защита интеллектуальных прав.	дистанционная дискуссия (в формате веб-форума); Иные интерактивные форматы (модельные игры; иммерсивно-перформансивные представления; тематические мастерские/ воркшопы); Просмотр обучающих и художественных видеоматериалов; Обращение к информацион но-справочным и образователь ным порталам.
3	**Судебная защита авторски х прав**	Юрисдикцио нные механизмы защиты: судоустройст во и судопроизвод ство Общее и жанрово-особенное в судебной защите авторских прав на произведения изобразитель ного искусства	Исковая защита исключительных прав на произведения живописи (актуальная судебная практика) Исковая защита исключительных прав на произведения графики (актуальная судебная практика) Исковая защита исключительных прав на произведения скульптуры (актуальная судебная практика) Исковая защита исключительных прав на произведения дизайна (актуальная судебная	Серия презентационн ых проектов «Судебная защита авторского права» (кейс-стади на примере каждого из рассматриваем ых жанров, на основе анализа судебного досье / подборки судебных решений,) . Аудиторные дебаты и

			практика) Исковая защита исключительных прав на фотопроизведения (актуальная судебная практика) Исковая защита неотчуждаемых авторских прав на произведения изобразительного искусства (актуальная судебная практика)	дистанционная дискуссия (в формате веб-форума); Иные интерактивные форматы (модельные игры; иммерсивно-перформансивные представления; тематические мастерские/ воркшопы); Просмотр обучающих и художественных видеоматериалов; Обращение к информацион но-справочным и образователь ным порталам.
4	**Искусствоведческая экспертиза в частном арт-праве**	Применение профессиональных знаний в области теории и истории изобразительного искусства и архитектуры в целях разрешения юридически значимых вопросов.	Искусствоведческая экспертиза в рамках судебной защиты авторских прав: вклад, задачи, формы Судебная и несудебная экспертиза ГПК РФ, АПК РФ – процессуальный базис участи искусствоведа в судебном разбирательстве Автороведческая и товароведческая (средств индивидуализации) судебные экспертизы: ключевые отличия	Экспертный коллоквиум «Несудебная (атрибуционно-оценочная) искусствоведческая экспертиза: правовые риски» Игровой (учебный) судебный процесс «Музей vs Художник»

5	**Актуальные проблемы частного арт-права**	Углубленное изучение отдельных аспектов дисциплины	См. список тем «Аналитических докладов».	Аналитический доклад (семестровое задание) и его презентация; Аудиторные дебаты и дистанционная дискуссия (в формате веб-форума).

5.3. Содержание лекций и семинаров

Модуль 1.

Лекция 1. Правовое регулирование оборота произведений изобразительного искусства (общие аспекты) (2 часа)

Семинар 1 Презентации «Договор авторского заказа: оптимальные параметры», «Договорная практика арт-аукционов: компаративный анализ», подведение итогов дистанционной дискуссии (1 час).

Модуль 2.

Лекция 2. Произведения изобразительного искусства как объекты права интеллектуальной собственности (2 часа)

Модуль 3.

Семинар 2. Презентации ««Судебная защита авторского права» (мультижанровый кейс-стади), подведение итогов дистанционной дискуссии (2 часа).

Модуль 4.

Лекция 5. Искусствоведческая экспертиза в частном арт-праве (2 часа).

Модуль 5

Лекция 5. Частное арт-право 21 столетия: ключевые тенденции (2 часа)

Семинар 6 Презентация результатов исследовательских проектов (аналитических докладов), подведение итогов дистанционной дискуссии. (1 час)

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Лекционный материал, рабочая программа, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов (учебно-методический комплекс с электронными материалами).

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Учебно-методический комплекс по дисциплине (с учебными материалами в электронной форме) .
- Изучение рекомендуемой литературы.

План самостоятельной работы студентов:

№ п/п	№ раздела, темы	Содержание самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (час.)	Формируемые компетенции
1.	1	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	25	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.
2.	2	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	19	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.
3.	3	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов.	23	ОПК-1, ПК-5, ПК-16..
4.	4	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	19	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.
5.	5	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	22	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.
Всего часов			**108**	

Образовательные технологии. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме.

Методы / Формы	Лекции	Семинарские занятия
Диалого-дискуссионное обсуждение проблем	+	+
Работа в команде		+
Выступление в роли обучающего		+
Воркшоп		+
Кейс-стади		+
Квесты, квизы		+
Техники сценарного моделирования		+
Техники «мозгового штурма» и проектная деятельность		+
Печа-куча		+

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1. Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	**Этапы формирования компетенций**	**Шкала оценивания**	**Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины**
ОПК-1 - способность к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками	**знать:** структуру нормативно-правовой документации в сфере профессиональной деятельности **уметь:** применять нормы права в профессиональной деятельности; **владеть:** способами доказывания авторства на созданное произведение искусства / литературное произведение.	**5 «отлично»**	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком профессиональном уровне (для своего курса). Исчерпывающе, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать материал. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент

			демонстрирует профессиональный рост, наличие аналитического мышления.
ПК-5 - способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие	**знать:** основы российской правовой системы, основы права интеллектуальной собственности, нравственно-этические нормы **уметь**: применить правовые знания и этическую подготовленность в сфере профессиональной деятельности **владеть:** навыками анализа норм права интеллектуальной собственности, а также юридических фактов и правовых отношений, возникающих в данной сфере.	**4 «хорошо»**	Обучающийся усвоил программный материал на хорошем профессиональном уровне (для своего курса). Грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах. Студент, в основном, понимает учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, работе с профессиональной литературой. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы

			студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.
ПК-16 - способность формировать систему контроля качества	**знать:** основные положения законодательства, регулирующего право интеллектуальной собственности в России, а также основы международно-правового регулирования. **уметь**: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; осуществлять экспертизу правореализующих документов. **владеть:** навыками анализа норм права интеллектуальной собственности, а также юридических фактов и правовых отношений, возникающих в данной сфере.	**3 «удовлетвори-тельно»**	Обучающийся усвоил не весь программный материал (только основы) или весь, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Знаком только с основной литературой, иногда допускает ошибочные формулировки, нарушает последовательность в изложении про-граммного материала. Демонстрирует **низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие грамотного профессионального подхода.

		2 «неудовлетвори-тельно»	Обучающийся не усвоил основной части программного материала по дисциплине. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы. Демонстрирует недостаточный уровень знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к профессиональному развитию.
		Экзамен	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком или среднем профессиональном уровне (для своего курса). Последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает

			учебные задачи и умеет их решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, справляется с задачами и практическими зада-ниями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Демонстрирует **высокий или средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует наличие аналитического мышления при этом допустимо наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса. Экзаменационная оценка выставляется на основании приведенных выше показателей.

7.2. Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

8.

	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный	Студент не умеет использовать понятия, категории,

		уровень не достигнут	термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Аттестация по дисциплине проводится на основе балльно-рейтинговой системы оценивания

Итоговая оценка по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися за задания, выполненные в рамках соответствующих модулей.

Критерии оценивания письменных заданий

8-10 баллов Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, системно показана совокупность освоенных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Ответ формулируется при помощи научного категориально-понятийного аппарата, изложен последовательно, логично, доказательно, демонстрирует авторскую позицию. Использованы дополнительные источники, включая иностранные. Осуществлен самостоятельный анализ, есть элементы компаративистики, сформулированы прогностические выводы.

6-7 баллов Проблема освещена полностью. показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен последовательно, логично и доказательно, однако допущены недочеты либо отсутствует

самостоятельный анализ. Использованы дополнительные источники. Требования к оформлению в целом соблюдены, но имеются отдельные отступления.

4-5 баллов Проблема раскрыта не полностью, недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, допущены логические сбои, ошибки в выделении существенных и несущественных признаков и причинно-следственных связей. Слабое использование дополнительной литературы, наличие фактических ошибок. В требованиях к оформлению присутствуют существенные изъяны.

0-3 балла Проблема не раскрыта. Неполный ответ, представляющий собой разрозненные сведения с существенными концептуальными и фактическими ошибками. В изложении присутствуют фрагментарность, нелогичность. Отсутствует понимание взаимосвязи между ключевыми понятиями; промежуточные и итоговые выводы; нет конкретизации и доказательности. Сноски на источники отсутствуют либо являются неверными.

Критерии оценивания презентаций

8-10 баллов: Глубокий анализ темы, логичная структура, эффективная визуализация, качественные ответы на вопросы в ходе дискуссии.
6-7 баллов: Тема раскрыта, но анализ неполный, есть недостатки в визуальном оформлении.
4-5 баллов: Тема раскрыта поверхностно, слабая аргументация, ошибки в использовании терминологии.
0-3 балла: Тема не раскрыта, презентация не соответствует требованиям.

7.3 Формы контроля и используемые образовательные технологии

7.3.1. Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения отдельных тематических разделов дисциплины в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.
9.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Текущие практические занятия	Текущий постоянный контроль осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем, ведущим настоящую дисциплину с постановкой конкретных задач студенту для самостоятельной работы в виде практических занятий, семинаров	Темы заданий к семинару.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений	Темы заданий к семинару

	вопросам подготовки докладов	студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Экзамен	Средство, позволяющее в устной или письменной форме оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Билет содержит два вопроса для контроля сформированности заявленных дисциплинарных компетенций. Рекомендуется для **оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения** в работе.	Комплект теоретических вопросов к экзамену.

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная литература:

8.1.1. Международные и национальные нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) .
2. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений (1886 г., с изм. и доп.)
3. Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 1952 г., , с изм. и доп.)
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (части первая, вторая, третья и четвертая) (с изменениями и дополнениями)
5. Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2008 г. N 285 "Об утверждении Правил выплаты автору вознаграждения при перепродаже оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений" (с изменениями и дополнениями)

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2025 г. N 592 "Об утверждении Правил расчета размера вознаграждения за использование правомерно обнародованных произведений литературы, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, фотографических произведений, произведений, полученных способами, аналогичными фотографии, музыкальных произведений (с текстом или без текста), фонограмм и исполнений, авторы или иные правообладатели которых предполагаются неизвестными, а также ставок этого вознаграждения"
7. Постановление Правительства РФ от 8 июня 2019 г. N 745 "Об утверждении Правил размещения заявлений правообладателей о предоставлении любым лицам возможности безвозмездно использовать произведения науки, литературы, искусства либо объекты смежных прав на определенных правообладателем условиях и в течение указанного им срока"
8. Приказ Министерства культуры РФ от 13 декабря 2023 г. N 3357 "О государственной аккредитации организации по управлению правами на коллективной основе на осуществление деятельности в сфере управления правом следования в отношении произведения изобразительного искусства, а также авторских рукописей (автографов) литературных и музыкальных произведений"
9. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 октября 2025 г. N 1863 "О государственной аккредитации организации по управлению правами на коллективной основе на осуществление деятельности в сфере управления исключительными правами на произведения литературы, изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, фотографические произведения, произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, музыкальные произведения (с текстом или без текста), фонограммы и исполнения, авторы или иные правообладатели которых предполагаются неизвестными"
10. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 26 ноября 2024 г. N 2340 "Об установлении требований к составу информации, содержащейся в заявлении лица, претендующего на использование объекта авторских или смежных прав, перечня мер по поиску автора или иного правообладателя, перечня общедоступных информационных систем, в которых размещена информация об объектах авторских и смежных прав и о правах на них, перечня иных источников, подлежащих использованию, порядка принятия аккредитованной организацией решения о возможности или невозможности использования объектов авторских или смежных прав в соответствии со статьями 1280.1, 1306.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
11. Приказ Госкомиздата СССР от 3 июля 1989 г. N 212 "Об утверждении инструкции о порядке проставления знака охраны авторского права на произведениях науки, литературы и искусства, издаваемых в СССР"
12. Межгосударственный стандарт ГОСТ 34888-2022 "Интеллектуальная собственность. Термины и определения" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2022 г. N 1180-ст)
13. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 70484-2022 "Интеллектуальная собственность. Страхование рисков" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 ноября 2022 г. N 1322-ст)
14. Отраслевые сметные нормативы МДС 81-42.2008 "Методика определения стоимости создания произведений изобразительного искусства на территории Российской Федерации" (введена в действие письмом Федеральным агентством по

строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 8 апреля 2008 г. N ВБ-1381/02-1)
15. Правительство Москвы. Рекомендации по определению размера вознаграждения (гонорара) автора (творческого коллектива) за создание произведений изобразительного искусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев произведений (утв. и введены в действие приказом Комитета г. Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов от 14 декабря 2011 г. N 55

8.1.2. Комментарии к законодательству, общие пособия

16. Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности. Учебник для Вузов / И.А. Зенин- М.: Юрайт, 2011.. http://e.lanbook.com/view/book/1686/
17. Липцик Д. Авторское право и смежные права /Пер. с фр.; Предисл. М. Федотова. - М.: Ладомир; Изд-во ЮНЕСКО, 2002
18. Право интеллектуальной собственности : учебник для вузов / под ред. М. А. Федотова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2026. – 855 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-17958-3 .
19. Право интеллектуальной собственности. Учебник для Вузов / Под ред. И.А. Близнеца. М. : РГИИС. 2010.
20. Соколова Т.П., Чубина Е.А. Судебная автороведческая экспертиза (учебное пособие) "Норма: ИНФРА-М", 2023 г.

8.2 Дополнительная литература

1. Абенова, А.Б., Терещенко, О.И. Правовая охрана промышленных образцов, включающих элементы, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, объектами авторского права // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). – 2024. – № 4. – Октябрь-декабрь.
2. Абросимова Е.А., Заика Д.А. Коммерческое использование персонажей произведений: особенности и защита // Право и экономика. — 2022. — № 9. — С. 48–61.
3. Алиев, Т. Т. Современное искусство как объект авторского права: стрит-арт // Копирайт (Вестник Академии интеллектуальной собственности). – 2021. – № 2. – Апрель-июнь.
4. Андрощук, Г. Свобода панорамы: проблемы регулирования // ИС. Авторское право и смежные права. – 2016. – № 8 (август).
5. Анкушина, М. Ю. Право на город. Проблемы правового регулирования стрит-арта // ИС. Авторское право и смежные права. – 2022. – № 11. – Ноябрь.
6. Асташкина, А. В. К вопросу о доказательствах авторских прав на фотографические произведения // Образование и право. – 2020. – № 10. – Октябрь.
7. Бадулина, Е. Право следования в системе интеллектуальных прав // ИС. Авторское право и смежные права. – 2016. – № 9. – Сентябрь.
8. Белов С. Произведение в составе товарного знака: особенности правового регулирования // ИС. Авторское право и смежные права. – 2016. – № 12 (декабрь).
9. Белов, С. А. Об особенностях применения норм права интеллектуальной собственности при использовании объектов авторских прав в составе товарного знака // Законодательство. — 2018. — № 11. — Ноябрь.
10. Белова А.А. Правовое регулирование отечественного рынка произведений искусства (актуальные вопросы теории и практики) // Государство и право. 2011. , № 3.
11. Близнец, И.А., Витко, В.С. Содержание понятия "эскиз" в авторском праве // ИС. Авторское право и смежные права. – 2022. – № 3. – Март.
12. Богданова О.В. Дизайн-код как объект авторского права // Право и экономика. — 2022. — № 2. — С. 54–67.

13. Боннер А.Т. Правовые споры, связанные с произведениями искусства // Законодательство. - М., 2005. № 3. - С. 45-52; № 4. - С. 34-41; № 5. - С. 32-40; № 6. - С. 28-35; № 7. - С. 69-79
14. Брумштейн Ю. Иллюстрации и дополнительные материалы в печатных научных изданиях // ИС. Авторское право и смежные права 2012. №3.
15. Брумштейн Ю. Семенов П., Сизов А. Анализ характера нарушений авторских прав проектировщиков в процессе эксплуатации и реконструкции строительных объектов // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - 2006. - N 1.-С. 14.
16. Брумштейн Ю., Гладких В., Сизов А. Авторский надзор в строительстве как элемент системы защиты прав авторов проектов//ИС. Авторское право и смежные права. - 2005. - N 3. - С. 72-78.
17. Будылин, С. Л. Винни-Пух и Чебурашка встречаются в суде. Споры вокруг "старых" произведений в России и за рубежом // Журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2014. — № 4 (июнь).
18. Бурдова, В. Д. Музеи как субъекты исключительных прав // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2023. – № 41.
19. Вальдес-Мартинес Э.Р. Цифровые объекты изобразительного искусства и NFT: мифы и реальность // Закон. – 2023. – № 9 (сентябрь).
20. Ванюков, П.Д. Критерий разделения между произведениями декоративно-прикладного искусства и промышленными образцами: история и современность // ИС. Авторское право и смежные права. – 2024. – № 6. – Ноябрь-декабрь.
21. Василишина, П. Модный показ как объект авторского права // ИС. Авторское право и смежные права. – 2020. – № 1. – С. 367-378.
22. Васильев, А. С. Авторский закон - приговор искусству // Российское право: образование, практика, наука. – 2016. – № 2.
23. Васнецов В.М. В Собрание Академии Художеств. К проекту Комиссии по выработке положения о праве художественной собственности. 15 декабря 1896 г. // *www.vasnecov.ru*
24. Витко В.С. О правомерном объеме цитирования произведений науки, литературы и искусства // ИС. Авторское право и смежные права. — 2022. — № 5. — С. 35–48.
25. Витко, В. С. К вопросу о содержании творческого труда фотографа // Журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2024. — № 44 (июнь).
26. Вольфсон В.Л. Творчество или уникальность? Фотографические произведения в фокусе охраноспособности // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2024. – № 44 (июнь).
27. Вопросы, связанные с определением критериев творческой деятельности на примере фотографических произведений // Журнал Суда по интеллектуальным правам – 2024. – № 44. – С. 131-138.
28. Ворожевич, А. Пародия как случай свободного использования объекта авторского права // ИС. Авторское право и смежные права. - 2019. - № 10 (октябрь).
29. Ворожевич, А.С. Пересечение прав на товарные знаки, произведения и промышленные образцы // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2017. – № 18. – С. 89-96.
30. Гаврилов Э.П. Авторские права на произведения декоративно-прикладного искусства // Советское государство и право. - М.: Наука, 1983, № 7.
31. Гаврилов, Э. "Формат" аудиовизуального произведения и некоторые вопросы права интеллектуальной собственности // Хозяйство и право. – 2016. – № 3. – С. 25-39.
32. Гаврилов, Э. Защита внешнего облика и охрана изображения гражданина // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. — 2015. — № 10. — Октябрь.
33. Гаврилов, Э., Гаврилов, К. Договоры заказа на создание авторских произведений // Хозяйство и право. – 2013. – № 3. – С. 56-63.
34. Гаврилов, Э.П. Авторское право на персонаж // Патенты и лицензии. – 2011. – № 12. – С. 23-30.
35. Гаврилов, Э.П. Правовая охрана товарных знаков и авторское право: проблемы разграничения // Право. – 2010. – № 2. – С. 34-41.
36. Гаврюшкин, С. "Модное" право: конфликт интересов фотографа и модели. Объекты авторского права на теле гражданина // ИС. Авторское право и смежные права. — 2019. — № 12. — Декабрь.
37. Генис, А. В. Дуализм правовой охраны решений внешнего вида изделий // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). – 2017. – № 2. – Апрель-июнь.
38. Генис, А. Правовая охрана внешнего вида изделий в иностранных государствах // ИС. Авторское право и смежные права. – 2018. – № 1. – С. 23-37.

39. Гредасова, К. Переработка произведения изобразительного искусства (опыт России и США) // ИС. Авторское право и смежные права. - 2019. - № 5 (май).
40. Гринь, Е. Объекты авторских прав в индустрии моды // ИС. Авторское право и смежные права. — 2018. — № 6. — Июнь.
41. Гринь, Е.С. Виртуальный образ как объект правовой охраны // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – № 6 (июнь).
42. Гришаев С.П., Николаева А.А. Комментарий правового регулирования использования, охраны и защиты изображения гражданина. - Специально для системы ГАРАНТ, 2016 г.
43. Дворянкин О. Контрафакт в живописи: что мы видим? // ИС. Авторское право и смежные права. 2009. №5.
44. Дейнеко, А.Г. К вопросу о правовом статусе аудиовизуальных произведений, созданных в советский период (в порядке отклика на статью д.ю.н. И.А. Близнеца и к.ю.н. К.Б. Леонтьева в N 1 журнала "Копирайт" за 2017 г.) // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной
45. Демидова Д.А. Соотношение товарных знаков и объектов авторского права на примере шрифтов // ИС. Авторское право и смежные права. 2024. № 6. Ноябрь-декабрь.
46. Демьяненко, Е.В., Шпак, А.В. О проблемах правового регулирования договора авторского заказа // Юристъ-Правоведъ. – 2024. – № 1 (108). – Январь-март.
47. Деноткина А. Договор об использовании объектов авторского права в качестве товарных знаков. Некоторые аспекты // ИС. Авторское право и смежные права. 2017. № 7. Июль.
48. Дехтяренко А.В. Отражение феномена стрит-арта в российской правовой действительности // Garant Science Discussion Board on Legal, Accounting and Auditing («Научный форум Гаранта: право, бухгалтерский учет и аудит»). 2020. № 1.
49. Дмитриева, Е.О. Квалификация частей анимационного фильма с точки зрения авторских прав // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2025. – № 47. – Март.
50. Дорохова, Н. А. Творческое видение как правовая категория: понятие, юридическая природа, соотношение со смежными категориями // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2023. – № 5. – С. 133-144.
51. .Евтеева, Е. В. Свободное использование фотографических произведений в сети Интернет // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2023. – № 41 (сентябрь).
52. Ефремова В. В. Авторское право на произведения изобразительного искусства в России и Франции. М., 2009.
53. Ефремова В.В. Произведения изобразительного искусства как объекты авторского права Российской Федерации // Государство и право. – М, 2005, № 3.
54. Золотов Г.Б. Особенности понятий "музейный предмет" и "музейная коллекция" // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). – 2025. – № 1 (январь-март).
55. Золотов, Г. Б. Проблемы определения норм материального права в охране музейных предметов и музейных коллекций как объектов интеллектуальной собственности // Актуальные проблемы государства и права. – 2023. – Т. 7, № 3 (27). – С. 89-100.
56. Зуева Л.В. Некоторые вопросы авторского права при использовании произведений декоративно-прикладного искусства в промышленности // Проблемы советского авторского права. - М., 1979.
57. Зыков, С. В. Шрифт как объект авторского права в Российской Федерации // ИС. Авторское право и смежные права. – 2023. – № 1. – Январь-февраль.
58. Иванов, Н. Тенденции развития правовой охраны дизайна // ИС. Авторское право и смежные права. — 2018. — № 8 (август).
59. Ихсанов У. К. Права авторов произведений изобразительного искусства. М., 1966.
60. Капусткин А.С. К вопросу об использовании изображений музейных зданий и предметов // Судья. 2023. № 9. Сентябрь.
61. Капырина, Н. И. Охрана зарубежного дизайна: нужна ли нам взаимность? // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2024. – № 46. – Декабрь.
62. Климович Е. Методика расчета авторского вознаграждения за использование декоративно-прикладного искусства в промышленности // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. - М., 2002, № 1.
63. Копылов А.Ю. Персонаж художественного произведения как объект авторских прав: монография. - "Юстицинформ", 2023 г.
64. Королева, А. Г. Соотношение авторской и патентной форм охраны промышленного дизайна // Актуальные проблемы российского права. – 2021. – № 8. – С. 202-213.

65. Косицкий, А.О. Авторско-правовая охрана произведений декоративно-прикладного искусства и дизайна // Российский юридический журнал. – 2024. – № 1. – Январь-февраль.
66. Коченова М.А. К вопросу о передаваемости права на защиту репутации автора произведения декоративно-прикладного искусства // Юридическая мысль. Научно-практический журнал. - С.-Пб.: Изд-во юрид. ин-та (Санкт-Петербург), 2007, № 1 (39).
67. Коченова М.А. Понятие и признаки произведения декоративно-прикладного искусства // Юридическая мысль. Научно-практический журнал. - С.-Пб.: Изд-во юрид. ин-та (Санкт-Петербург), 2006, № 5 (36). - С. 54-59.
68. Коченова М.А. Право на защиту репутации автора произведения декоративно-прикладного искусства // Юридическая мысль. Научно-практический журнал. - С.-Пб.: Изд-во юрид. ин-та (Санкт-Петербург), 2006, № 6 (37).
69. Кошевая, Е. А., Евдокимова, М. И. Особенности авторского права и музейного права в отношении музейных предметов // ИС. Авторское право и смежные права. – 2023. – № 5. – С. 45-56.
70. Лабзин, М.В. О соотношении промышленного образца и произведения // ИС. Авторское право и смежные права. 2005. №1
71. Лисица В. Н. Правовое регулирование архитектурной деятельности // Жилищное право. - 2009. - N 8. - С. 51-70.
72. Люкшин А. М. Объекты авторского права на произведения архитектуры // Арбитражные споры. - 2003. - N 3.
73. Мазеин, Д. В. Некоторые проблемы правового регулирования гражданского оборота движимых культурных ценностей // Журнал российского права. – 2004. – № 9.
74. Макаров О. Проблемы авторского права на произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства // ИС. Авторское право и смежные права. - 2005. - N 2.- С. 13-21.
75. Максимова Л. Использование произведений изобразительного искусства в промышленности (обзор судебной практики) // ИС. Авторское право и смежные права. 2006. №№11-12.
76. Малеина М.Н. Объекты авторского права на теле человека и проблемы их использования // Журнал российского права. 2019. № 5. Май.
77. Малеина, М.Н. Использование в рекламе изображения гражданина: правовые основания и последствия // Закон. – 2007. – № 10. – Октябрь.
78. Малин, В.П. Защита исключительного права на произведения изобразительного искусства (части первая - третья) // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – 2013. – № 4, 5,6.
79. Манзурина А.Е. Правовая квалификация произведений живописи как объектов авторского права // Российское право: образование, практика, наука. – 2024. – № 5 (сентябрь-октябрь).
80. Мартынов, М.Д., Цитович, Л.В. О некоторых вопросах квалификации художественной инсталляции и перфоманса как объектов авторского права в Российской Федерации // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). – 2024. – № 2. – Апрель-июнь.
81. Мельников В. Право на обнародование картины в аспекте статьи 10 Европейской конвенции по правам человека // ИС. Авторское право и смежные права. 2008. №7.
82. Мельников В. Право следования в странах Евросоюза в аспекте его осуществления российскими художниками // ИС. Авторское право и смежные права. 2007. №5.
83. Минакова, А. И. Вопросы пересечения правовых режимов произведения дизайна и промышленного образца // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2023. – № 41. – Сентябрь.
84. Михайлова, Н.С., Мартьянова, Е.Ю. К вопросу об охраноспособности фотографий предметов музейной коллекции // ИС. Авторское право и смежные права. – 2020. – № 11. – Ноябрь.
85. Морозова, Л. Особенности создания произведения литературы и искусства, а также выплаты авторского вознаграждения по трудовому договору и договорам ГПХ // Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2013. – № 3. – С. 45-52.
86. Мочалов, А.Н. Использование фотографических произведений как объектов интеллектуальной собственности в средствах массовой информации // Российское право: образование, практика, наука. - 2016. - № 2 (март-апрель).
87. Нагиева, М.Р. Охрана персонажей произведений (литературных, художественных и т.д.) // Образование и право. – 2015. – № 11-12. – С. 56-62.
88. Недоруб, О. В. Право следования и возможности его реализации в отношении фотографических произведений // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2009. – № 9. – Сентябрь.

89. Никитенко, С.В. Охраняемые элементы аудиовизуального произведения // Гражданин и право. – 2019. – № 7. – Июль.
90. Опрос мнения читателей по вопросу охраноспособности фотографий // Журнал Суда по интеллектуальным правам.. – 2024. – № 44. – Июнь.
91. Павлова Е.А. Вопросы авторского права на произведения изобразительного искусства // Вестник Московского университета. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981, № 1.
92. Павлова Е.А. Произведения изобразительного искусства как объект авторского права // Проблемы совершенствования советского законодательства. Труды. - М.: Изд-во ВНИИСЗ, 1983, Вып. 27.
93. Павлова, Е. А. Цитирование фотографий не противоречит закону. Комментарий к определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 06.03.2017 № 305-ЭС16-18302 // Вестник экономического правосудия. — 2017. — № 6 (июнь).
94. Письменные мнения членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам и читателей Журнала Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с определением критериев творческой деятельности на примере фотографических произведений. // Журнал Суда по интеллектуальным правам – 2024. – № 44. – С. 123-130.
95. Подносков Д. Нормативное регулирование права следования в России на современном этапе развития арт-рынка // ИС. Авторское право и смежные права. -2006. -N 10.
96. Пономарева, А. Архитектурное произведение как объект искусства // ИС. Авторское право и смежные права. – 2019. – № 10. – С. 33-39.
97. Попова П. А. Право следования по отношению к произведениям изобразительного искусства в России, Великобритании, США и странах СНГ
98. Попова П.А. Право доступа к произведениям изобразительного искусства // Патенты и лицензии. - М., 2010, № 9. - С. 38-41
99. Потоцкий Д.В. Авторские права на архитектурные объекты по законодательству зарубежных стран // Право и образование, (2013), 12 (декабрь).
100. Радецкая, М. Критерии предоставления авторско-правовой охраны фотографическим произведениям // ИС. Авторское право и смежные права. – 2017. – № 1 (январь).
101. Рекомендации по составлению договоров на создание и использование произведения архитектуры // ИС. Авторское право и смежные права. - 2004. - N 6. - С. 52-62.
102. Рожкова, М. А. Правовые режимы фотографии в российском праве / М. А. Рожкова, О. В. Исаева // Журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2021. — № 32. — Июнь.
103. Руденкова, А.А. Правовое регулирование использования фотографических произведений и интернет-мемов в современном мире // Право будущего: Интеллектуальная собственность, инновации, Интернет: Ежегодник / Отв. ред. Е.Г. Афанасьева. - РАН ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед. Отд. правоведения; Каф. предпринимательского права МГУ им. М.В. Ломоносова, 2019.
104. Рукосуева Ю.Н. Выставки и экспозиции как произведение искусства, являющиеся объектами авторского права // Интеллектуальная собственность: правовые, экономические и социальные проблемы: Сборник научных работ аспирантов РГИИС. - М.: РГИИС, 2009. - С. 134-137.
105. Рыбак, К.Е. Особенности размещения заказа на создание произведения литературы или искусства // Право и экономика. – 2007. – № 11. – С. 23-30.
106. Савина, В. С. Соотношение частноправовых и публично-правовых интересов при создании произведений уличного искусства // ИС. Авторское право и смежные права. – 2024. – № 1. – Январь-февраль.
107. Савина, В.С. Особенности правовой охраны фотографий как объектов авторского права в цифровую эпоху // ИС. Авторское право и смежные права. – 2018. – № 5. – Май.
108. Саркисянц, А. Современный арт-рынок: инвестиционные арт-фонды и арт-банкинг // Бухгалтерия и банки. – 2020. – № 3 (март).
109. Саркисянц, А. Современный арт-рынок: провенанс уходит в блокчейн, или Как купить долю в "Джоконде" // Бухгалтерия и банки. – 2020. – № 1.
110. Саркисянц, А. Традиционные и альтернативные активы: инвестиции в русское искусство // Бухгалтерия и банки. – 2019. – № 3. – С. 10-15.
111. Свиридова, Е. А. Реклама как объект авторского права // Образование и право. – 2015. – № 3-4. – Март-апрель.
112. Свиридова, Е. А. Реклама на асфальте: правовой аспект // Образование и право. – 2011. – № 10. – Октябрь.

113. Свиридова, Е.А. О правомерности размещения фотографических произведений и произведений изобразительного искусства в сети "Интернет" // Образование и право. – 2014. – № 7-8. – Июль-август.
114. Свит, Ю.П. Договор авторского заказа // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009. – № 5. – С. 45-52.
115. Селезнева Е. Художник и музей: права и собственность // Третьяковская галерея. 2005. №4.
116. Семенова, Е. Правомерность "креативных" нарушений авторских прав: стиль мэшап в современной литературе // ИС. Авторское право и смежные права. – 2016. – № 10. – Октябрь.
117. Сергеева, Н.Ю. Стилист vs. юрист, или Возможно ли дизайнеру одежды в России защитить права на интеллектуальную собственность? // Гражданин и право. – 2021. – № 6, 7. – Июнь, июль.
118. Сивергин, А. А. Произведения уличной живописи и татуировки: содержание и защита личных неимущественных прав автора // ИС. Авторское право и смежные права. – 2024. – № 4. – Июль-август.
119. Сидорина Н. Произведения изобразительного искусства как объекты авторского права в России и Германии // ИС. Авторское право и смежные права. 2010. № 9.
120. Скибневский А.Ю. Произведения изобразительного искусства и товарные знаки // Патенты и лицензии. - М., 2000, № 7. - С. 29-3165
121. Слесарюк Н. В. Свободное использование произведений архитектуры: есть проблемы // патенты и лицензии. интеллектуальные права. 2012. №8
122. Слесарюк, Н.В. О судебной практике по делам о нарушении авторских прав на произведения архитектуры // Право и экономика. – 2012. – № 8. – С. 45-52.
123. Слесарюк, Н.В. Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства: правовые основы и судебная практика // Право и экономика. – 2012. – № 7. – С. 34-41.
124. Слесарюк, Н.В. Рекламные слоганы и авторское право // Право и экономика. – 2012. – № 4. – С. 67-81.
125. Сливко, Е., Лосев, С. Обращение взыскания на предметы искусства // Адвокатская газета. – 2023. – № 3.
126. Слободян, С. А. Произведения изобразительного искусства как объекты авторского права // Гражданин и право. – 2017. – № 3.
127. Слободян, С.А. Право автора на неприкосновенность произведения в соответствии с действующим российским законодательством // Гражданин и право. – 2015. – № 10. – С. 56-71.
128. Снопкова А.В. Персонажи интернет-мемов: правовая квалификация и вопросы защиты // ИС. Авторское право и смежные права. 2020. № 11. Ноябрь.
129. Снопкова, А. В. Защита исключительного права на персонажа / А. В. Снопкова // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2020. – № 30. – С. 89-96.
130. Трусевич, С. Принадлежит ли искусство народу? / С. Трусевич // эж-ЮРИСТ. – 2006. – № 34. – С. 7-12.
131. Удалкин В. Особенности правового положения произведений изобразительного искусства // Право и экономика. - М.: Юрид. Дом "Юстицинформ", 2008, № 8. - С. 69-72
132. Удалкин В.А. Правовая регламентация определения круга охраняемых произведений изобразительного искусства // Право интеллектуальной собственности. - М.: Юрист, 2008, № 3. - С. 9-12
133. Удалкин В.А. Приписывание произведениям изобразительного искусства чужого авторства // Патенты и лицензии. - М., 2009, № 9. - С. 30-34
134. Удалкин, В.А. Право на обнародование произведения // Право и экономика. – 2009. – № 7. – Июль.
135. Фигурина, Н. Учебное произведение как объект авторского права (на примере произведений изобразительного искусства) // ИС. Авторское право и смежные права. – 2017. – № 5, 6 (май, июнь).
136. Фигурина, Н. Форма и содержание произведений изобразительного искусства // ИС. Авторское право и смежные права. – 2017. – № 8 (август).
137. Фридман, В. Право на изображение: особенности правового регулирования и способы защиты // ИС. Авторское право и смежные права. – 2019. – № 8. – С. 40-46.
138. Харуто В. Рассмотрение судами споров, вытекающих из авторского права на произведения изобразительного искусства // Советская юстиция. - М.: Юрид. лит., 1978, № 3. - С. 16-17

139. Харуто В. Споры, связанные с исполнением произведений декоративно-прикладного искусства // Советская юстиция. - М.: Юрид. лит., 1985, № 1. - С. 6-8
140. Харуто В.И. Некоторые вопросы авторского права на произведения изобразительного искусства и фотографические произведения, используемые в печати // Проблемы советского авторского права. - М., 1979.
141. Хохлов, В. А. Договор авторского заказа в гражданском праве России // Журнал российского права. – 2011. – № 4.
142. Хрипкова Е.А. Авторское право и создание иконографических программ // ИС. Авторское право и смежные права. 2007. №12.
143. Чертков В.Л. Авторское право и право собственности на произведения изобразительного искусства // Советское государство и право. - М.: Наука, 1973, № 1. - С. 113-116.
144. Чикин, Н. А. Авторско-правовая охрана произведений искусства во Франции на примере комиксов // ИС. Авторское право и смежные права. – 2019. – № 9. – Сентябрь.
145. Шебанова, Н.А. К вопросу об охраноспособности фотографических произведений // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2024. – № 43 (март).
146. Шостак, И. Особенности правового регулирования произведений декоративно-прикладного и сценографического искусства в Российской Федерации // ИС. Авторское право и смежные права. – 2019. – № 4. – С. 50-57.
147. Шостак, И. Правовое регулирование интеллектуальных прав на объекты индустрии моды // ИС. Авторское право и смежные права. – 2019. – № 10, 11.
148. Щербак Н.В. Digital Art в условиях электронной коммерции // ИС. Авторское право и смежные права. – 2022. – № 7 (июль).
149. Щербак Н.В. Fan fiction & Fan art с точки зрения современного авторского права // Законодательство. – 2024. – № 4 (апрель).
150. Щербак Н.В. Свободное использование объектов авторского права на примере цитирования, пародирования и карикатуры // Законодательство. — 2014. — № 3. — С. 42–55.
151. Щербак, Н.В. Личное право на изображение гражданина v. (против) имущественного права на образ знаменитости // Законодательство. – 2025. – № 1. – Январь.
152. Эрделевский, А.М. Об охране изображения гражданина // Законодательство. – 2007. – № 7. – С. 23-30.

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. сайт официального опубликования правовых актов http://publication.pravo.gov.ru/
2. сайт Конституционного Суда https://www.ksrf.ru/
3. сайт Верховного Суда РФ www.vsrf.ru
4. информационно-правовой портал ГАРАНТ www.garant.ru.
5. информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
6. информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru
7. портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Аттестация по дисциплине проводится на основе балльно-рейтинговой системы оценивания.

Итоговая оценка по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися за задания, выполненные в рамках соответствующих модулей.

Выполнение модульных заданий направлено на систематизацию и закрепление знаний, умений и навыков, совершенствование базовых компетенций при овладении данной дисциплиной.

Индивидуальный характер заданий, выполнение которых направлено на расширение спектра профессиональных и личностных компетенций студентов, обеспечивает самостоятельность выбора студентом тем и методов их осмысления, что максимально соответствует индивидуальным профессиональным интересам.

Вводное занятие включает установку, разъясненную преподавателем, на самостоятельный выбор стратегии при освоении различных разделов курса.

При организации самостоятельной работы преподаватель назначает часы индивидуальных консультаций для студентов, в процессе которых студент может получить дополнительную информацию по изучаемым проблемам, устранить затруднения, возникающие в процессе работы.

Изучение дисциплины, основанное на модульном формате, предполагает использование современных информационных технологий, включая учебные группы в социальных мессенджерах либо на иных, отвечающих дидактическим и технологическим требованиям, платформах, для целей текущего контроля, проведения дистанционной дискуссии, оперативного размещения учебных материалов и ознакомления с ними.

10.1. Методические рекомендации по работе с правоприменительной практикой

При анализе судебного решения (подготовке резюме) необходимо последовательно ответить на следующие вопросы:

1. Какова фабула дела (фактические обстоятельства)?
2. Принятие каких актов предшествовало обращению в суд?
3. В чем заключается подлежащая рассмотрению правовая проблема и как она была разрешена?
4. На положениях каких правовых актов основано решение?
5. Каковы аргументы сторон и их оценка судом?
6. Какие доказательства были представлены по делу?
7. Имело ли место обращение к искусствоведческой экспертизе и каково ее значение для решения?
8. Сколько заседаний проведено, какие судебные акты приняты?

10.2. Методические рекомендации по подготовке к дистанционной дискуссии

1. Участие в дистанционной дискуссии (веб-форуме) – проведение обсуждения в теме, открытой при размещении соответствующих текстов / презентаций - является обязательным элементом текущего контроля и отдельно оцениваемым заданием в рамках каждого модуля.
2. Каждое письменное задание / презентация должна завершаться проблемным вопросом, предлагаемым для дискуссионного обсуждения.
3. Каждый обучающийся должен ответить на каждый проблемный вопрос (избегая дублирования).
4. Каждый обучающийся должен задать не менее одного вопроса по каждому докладу/презентации коллег (избегая дублирования).
5. Каждый автор (письменное задание / презентация) должен:

5.1. ответить на все адресованные ему вопросы

5.2. резюмировать дискуссию по предложенному им проблемному вопросу

10.3 Методические рекомендации по выполнению компаративного анализа

Сравнение правовых механизмов должно проводиться как минимум между Россией, страной романо-германской правовой семьи (Франция, Германия) и страной англо-саксонской правовой семьи (Великобритания, США).

Расширение круга сравниваемых стран поощряется дополнительными баллами (портфолио).

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (порталы, каталоги, поисковые системы):

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

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

информационный ресурс		Доступность
www.elibrary.ru/	Научная электронная библиотека E-Library. Российские научные журналы.	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
ibooks.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.knigafund.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.biblioclub.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.нэб.рф/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Национальная электронная библиотека»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Правовое регулирование в сфере искусства» используется набор учебной мебели, проектор с подключенным к нему лекторским ноутбуком.

Для проведения семинарских занятий аудитория оснащена проектором с подключенным к нему преподавательским ноутбуком.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры гуманитарных
и философских наук
протокол №1 от «05» ноября 2025 г
заведующая кафедрой, проф.

_____ /Н.Н. Акимова/

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Авторское право

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	заочная
Нормативный срок обучения:	2,5 года
Выпускающая кафедра:	Кафедра гуманитарных и философских наук

Санкт-Петербург
2025

Составитель _____ доц. А.С. Карцов

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры протокол № 1 от «5» ноября 2025 г.

Заведующий кафедрой гуманитарных и философских наук _____профессор Н.Н. Акимова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.

№п\п	№ протокола заседания кафедры	дата внесения изменений	содержание изменения	подпись зав.кафедрой	расшифровка подписи

1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Оценочные средства контроля формирования компетенций Количество(вопросов, заданий)
1	**Тема 1. Правовое регулирование оборота произведений изобразительного искусства (общие аспекты). Договор авторского заказа. Договорная практика арт-аукционов.**	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.	Практическое задание текущего контроля
2	**Тема 2. Произведения изобразительного искусства как объекты права интеллектуальной собственности. Лицензионные договоры.**	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.	Практическое задание текущего контроля
3	**Тема 3. Судебная защита авторских прав на произведения изобразительного искусства: общее и жанрово-особенное (живопись, графика, скульптура, дизайн, фотография)**	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.	Практическое задание текущего контроля
4	**Тема 4. Искусствоведческая экспертиза в частном арт-праве.**	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.	Практическое задание текущего контроля
5	**Тема 5. Актуальные проблемы частного арт-права**	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.	Практическое задание текущего контроля

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам дисциплины или по темам)

2.1. Вопросы для текущего контроля *(при наличии) __ не предусмотрено*

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля

Практические задания (при наличии) для оценки формирования компетенции	Форма контроля
Тема 1. **Правовое регулирование оборота произведений изобразительного искусства (общие аспекты). Договор авторского заказа. Договорная практика арт-аукционов.**	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 2. **Произведения изобразительного искусства как объекты права интеллектуальной собственности. Лицензионные договоры.**	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 3. **Судебная защита авторских прав на произведения изобразительного искусства: общее и жанрово-особенное (живопись, графика, скульптура, дизайн, фотография)**	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 4. **Искусствоведческая экспертиза в частном арт-праве.**	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 5. **Актуальные проблемы частного арт-права**	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)

или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых работ)

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Авторские права на производные произведения в сфере изобразительного искусства
2. Авторское права художника и право на изображение: коллизии и их преодоление
3. Авторское право дизайнера и его охрана
4. Авторское право и трудовой договор. Служебные произведения в сфере изобразительного искусства.
5. Авторское право на произведения архитектуры

6. Авторское право на произведения градостроительства
7. Авторское право на произведения садово-паркового (ландшафтного) искусства
8. Административно-правовые способы защиты авторских прав на произведения изобразительного искусства
9. Актуальная проблема авторского права на произведения изобразительного искусства (по выбору)
10. Архитектор и собственник строения: коллизии прав и их преодоление
11. Воспроизведение объектов изобразительного искусства. Издательский договор
12. Выездная экспозиционная деятельность музеев и галерей: правовые аспекты
13. Гражданско-правовые способы защиты авторских прав на произведения изобразительного искусства
14. Деятели искусства (живописцы, зодчие, скульпторы) о проблемах авторского права
15. Добросовестное использование произведений искусства без согласия автора.
16. Договор авторского заказа на создание произведения изобразительного искусства. Отчуждение оригинала произведения: актуальные проблемы
17. Договор доверительного управления. Передача полномочий по управлению исключительными правами автора произведения изобразительного искусства на коллективной основе.
18. Договор залога исключительных прав на произведения изобразительного искусства
19. Договор на создание и использование произведения архитектуры
20. Договор передачи прав на произведение изобразительного искусства
21. Зарубежный опыт защиты авторского права на произведения изобразительного искусства (проблемный или страновой критерий)
22. Изъятия из авторских прав на произведения изобразительного искусства
23. Искусствоведческая экспертиза (определение авторства): правовые аспекты
24. Искусствоведческая экспертиза (определение охраноспособности): правовые аспекты
25. Использование произведений изобразительного искусства в составе аудиовизуального произведения
26. Использование произведений изобразительного искусства. Лицензионный договор.
27. Использование произведения изобразительного искусства: содержание понятия
28. Карикатура, шарж, пародия, пастиш, аллюзия в контексте авторского права
29. Компенсация договорного и внедоговорного вреда за нарушение авторских прав в сфере изобразительного искусства
30. Компенсация материальных убытков и морального вреда за нарушение авторских прав в сфере изобразительного искусства
31. Международно-правовая защита авторских прав на произведения изобразительного искусства
32. Механизмы защиты исключительных прав на произведения изобразительного искусства
33. Обеспечительные меры по делам о защите авторских прав в сфере изобразительного искусства
34. Объективная форма выражения как критерий правообъектности в области авторских прав на произведения изобразительного искусства
35. Охрана традиционных выражений культуры. Произведения народных промыслов как объекты авторского права
36. Права следования на произведения изобразительного искусства

37. Право на обнародование произведения изобразительного искусства.
38. Право обладателя товарного знака и авторское право создателя изображения: коллизии и их преодоление
39. Правоприменительная практика в области авторского права на произведения изобразительного искусства: актуальные тенденции
40. Прекращение и признание недействительными договоров о создании произведений изобразительного искусства
41. Принцип неприкосновенности произведения и право на переработку произведения: проблемы реализации в сфере изобразительного искусства.
42. Приобретение авторских прав у иностранных правообладателей. Передача авторских прав иностранным контрагентам.
43. Проблема защиты авторских прав на произведения изобразительного искусства в цифровой среде
44. Проблема защиты авторских прав проектировщиков в процессе эксплуатации и реконструкции здания
45. Проблема контрафакта в изобразительном искусстве. Подтверждение авторского права художника.
46. Проблемы использования произведений изобразительного искусства, перешедших в общественное достояние
47. Произведение дизайна как объект авторского права.
48. Производные произведения в сфере изобразительного искусства
49. Результат творческой деятельности как критерий правообъектности в области авторских прав на произведения изобразительного искусства
50. Соавторство на произведение изобразительного искусства: проблемы совместного обладания исключительным правом.
51. Уголовно-правовые способы защиты авторских прав на произведения изобразительного искусства
52. Фотографическое произведение как объект авторского права
53. Художник кино: особенности содержания авторских прав и их защиты
54. Художник театра: особенности содержания авторских прав и их защиты
55. Художник-мультипликатор: особенности содержания авторских прав и их защиты

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен или скорректировать под конкретную дисциплину)

Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
5 «отлично»	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком профессиональном уровне (для своего курса). Исчерпывающе, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать материал. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент

	демонстрирует профессиональный рост, наличие аналитического мышления.
4 «хорошо»	Обучающийся усвоил программный материал на хорошем профессиональном уровне (для своего курса). Грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах. Студент, в основном, понимает учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, работе с профессиональной литературой. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.
3 «удовлетворительно»	Обучающийся усвоил не весь программный материал (только основы) или весь, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Знаком только с основной литературой, иногда допускает ошибочные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала. Демонстрирует **низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие грамотного профессионального подхода.
2 «неудовлетворительно»	Обучающийся не усвоил основной части программного материала по дисциплине. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы. Демонстрирует недостаточный уровень знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к профессиональному развитию.
Экзамен	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком или среднем профессиональном уровне (для своего курса). Последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.

	Демонстрирует **высокий или средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует наличие аналитического мышления при этом допустимо наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса. Экзаменационная оценка выставляется на основании приведенных выше показателей.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВА ПОСТМОДЕРНА»

Направление подготовки:	50.04.04. Теория и история искусств
Профиль подготовки:	Теория и история искусств
Квалификация:	магистр
Форма обучения:	очная, заочная
Нормативный срок обучения:	2 года, 3,5 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы искусства постмодерна» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил _____ кандидат искусствоведения, доцент Е.В.Калимова

Рецензент _____кандидат искусствоведения, доцент Г.Н. Габриэль

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Содержание и структура дисциплины
5. Объём дисциплины и виды учебной работы
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень вспомогательных информационных ресурсов
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1.**Аннотация дисциплины**

Искусство занимает исключительное место в жизни общества, оказывая значительное влияние на формирование личности. Оно всегда было средством воспитания духовной красоты человека, показателем уровня человеческих взаимоотношений как между отдельными людьми, так и в обществе в целом.

Данная дисциплина должна сформировать у выпускников углубленные знания в изучаемой области, помогает освоению духовного наследия, лучшему пониманию культурных и эстетических ценностей разных эпох, социальных и психологических теорий, а также способствует овладению теориями и методами научной дискуссии и коммуникативной деятельности в условиях профессионального сообщества.

Основной **целью** дисциплины является рассмотрение искусства второй половины XX века и постмодерна как предмета искусствоведческого исследования в хронологическом и сущностном аспектах, а также формирование понимания важности общественных и геополитических факторов бытования искусства, отношений художника и социума, сложности и противоречивости творческих процессов.

Задачи программы:

- сформировать целостное представление об истоках и главных проблемах постмодерна;
- систематизировать полученные знания о различных видах искусства постмодерна, представление об их специфике и жанрах;
- сформировать представление о методологических и методических принципах современной науки и способности применять их в научном исследовании;
- обучить методам проведения искусствоведческих исследований и оформления их результатов с привлечением современных информационных технологий;

Дисциплина включает теоретические (лекции) и практические (интерактивные формы) занятия, а также предполагает задания для самостоятельной работы студентов. Учебная дисциплина выявляет специфику междисциплинарных подходов современного искусствоведения, предназначенных для решения конкретных научно-исследовательских задач.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины, студент должен знать законы восприятия искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками. Должен уметь вести коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,

Должен владеть навыком использования приобретенных знаний для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию.

Должен овладеть следующими компетенциями:

УК-1. - способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

ОПК-2 – способность к научному пониманию соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства;

ОПК-3 – способность демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии

ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития;

ПК-3 – способность применять в научном исследовании методологические принципы современной науки; искусствоведческие, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий

ПК-4 – способность проанализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства;

ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Универсальных:** УК-1. – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; **Общепрофессиональных**: 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-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; ОПК-3 – способность использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; **Профессиональных**: ПК-1 – способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** –историю возникновения и основные художественные принципы искусства постмодерна – основные этапы развития искусства постмодерна – систему категорий и понятий, образующих ядро этой дисциплины – ключевые источники и труды по истории искусства рассматриваемого периода **Уметь**: – формулировать цели и задачи научного исследования, осознавать логику и этапы проведения исследований; – проводить комплексное изучение памятников искусства – определять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусством постмодерна – планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность (работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих	1 семестр	Текущий контроль устный опрос, тестирование, семинарские занятия. Промежуточная аттестация – зачет.

(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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития; ПК-3 – способность применять в научном исследовании методологические принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий ПК-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие	средств для проведения исследования, делать выводы); **Владеть:** – принципам проведения научных исследований; – навыками оформления результатов научной деятельности; – способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; – понятийным и категориальным аппаратом дисциплины		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Место дисциплины в структуре ООП: Профессиональный цикл, вариативная часть.

4. Содержание и структура дисциплины

- очное отделение:

Вид учебной работы	Трудоемкость: 108 часов, 3 з. е.	
	Всего	семестры

Лекционные занятия	2	3
Практические занятия (семинары)	28	3
Самостоятельная работа	78	3

- заочное отделение:

Вид учебной работы	Трудоемкость: 108 часов, 3 з. е.	
	Всего	курс
Лекционные занятия	8	2
Практические занятия (семинары)	4	2
Самостоятельная работа	96	2

5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объём дисциплины составляет 3 зачетные единицы: 108 часов

- очное отделение:

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Количество часов
1.	**Введение в курс «Актуальные проблемы искусства постмодерна».**	Материал: Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007 Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней. М., 1994; В.Хофман. Основы современного искусства. СПб 2004 Фостер Х. , Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Вопросы для самостоятельной работы: 1. Определение постмодерна 2. Предпосылки возникновения 3. Основные тенденции в искусстве XX века	4
2	**Эстетическая основа постмодерна**	Материал: Фостер Х. , Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Лиотар Ж.Ф.Ответ на вопрос: что такое постмодерн?// Ad marginem. 1993. Маньковская, Н. Париж со змеями. Введение в эстетику постмодернизма / Н. Маньковская. М.: Алетейя, 1994. - 452 с	4

		Вопросы для самостоятельной работы: 1. Философские, эстетические, психологические корни постмодернизма. 2. Традиционализм и эклектизм постмодернизма.	
3	**Художественные принципы и методы искусства постмодерна.**	Материал: Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007 Хофман В.. Основы современного искусства. СПб 2004 Вопросы для самостоятельной работы: 1. Сложение нового художественного языка, его приемы и особенности 2. Новые виды и формы искусства	4
4	**Тоталитарная культура и Контркультура.**	Материал: Мельвиль А.Ю., Разлогов К.Э.Контркультура и «новый» консерватизм. — М., 1981. Михайленко В.И., Нестерова Т.П.Тоталитаризм в XX веке. Теоретический дискурс. — Екатеринбург, 200 Вопросы для самостоятельной работы: 1. Тоталитарная культура и контркультура. Функции и принципы 2. Истоки тоталитарного искусства: итальянский футуризм, русский авангард (футуризм, конструктивизм, производственное искусство), Баухауз.	6
5	**Эстетика разнообразия**.	Материал: Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Андреева Е Все и ничто. СПб, 2003 Хофман В. Основы современного искусства. СПб 2004 Вопросы для самостоятельной работы: 1. Фемин-арт и гендерная проблематика в искусстве 2. Массовая культура. Возникновение и значение	6
6	**Поиски национальной идентичности и мультикультурализм**	Материал: Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство	6

	в искусстве 1990-х г.	второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007 Богатырева Т.Г. От культурного многообразия к культурному плюрализму//Культурное многообразие, развитие и глобализация/Под ред. В.Егорова, К.Разлогова. — М., 2003. Хабермас Ю.Модерн — незавершенный проект//Вопросы философии, 1992, № 4. Вопросы для самостоятельной работы: 1. Дискурс о модерне и критика концепции постмодернизма 2. Художественные выставки как формы репрезентации национального искусства	
		Итого:	30

- заочное отделение:

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Количество часов
1.	**Введение в курс «Актуальные проблемы искусства постмодерна».**	Материал: Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007 Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней. М., 1994 В.Хофман. Основы современного искусства. СПб 2004 Лиотар Ж.Ф.Ответ на вопрос: что такое постмодерн ?// Ad marginem. 1993. Маньковская, Н. Париж со змеями. Введение в эстетику постмодернизма / Н. Маньковская. М.: Алетейя, 1994. - 452 с Вопросы для самостоятельной работы: 1.Определение постмодерна 2.Предпосылки возникновения 3.Основные тенденции в искусстве XX века 4.Философские, эстетические, психологические корни постмодернизма	
2	**Художественные принципы и методы искусства постмодерна.**	Материал: Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007 Андреева Е Все и ничто. СПб, 2003 Хофман В.. Основы современного искусства. СПб 2004 Вопросы для самостоятельной работы: 1.Новые виды и формы искусства 2. Традиционализм и эклектизм постмодернизма.	3
3	**Эстетика разнообразия**.	Материал: Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007 Андреева Е Все и ничто. СПб, 2003	3

		Хофман В. Основы современного искусства. СПб 2004 Мельвиль А.Ю., Разлогов К.Э.Контркультура и «новый» консерватизм. — М., 1981. Михайленко В.И., Нестерова Т.П.Тоталитаризм в XX веке. Теоретический дискурс. — Екатеринбург, 2004 Вопросы для самостоятельной работы: 1.Сложение нового художественного языка, его приемы и особенности 2.Тоталитарная культура и контркультура. Функции и принципы 3.Фемин-арт и гендерная проблематика в искусстве 4.Репрезентация расы в искусстве 5. Массовая культура. Возникновение и значение	
4	**Поиски национальной идентичности и мультикультурализм в искусстве 1990-х .**	Материал: Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007 Андреева Е Все и ничто. СПб, 2003 Богатырева Т.Г. От культурного многообразия к культурному плюрализму//Культурное многообразие, развитие и глобализация/Под ред. В.Егорова, К.Разлогова. — М., 2003. Хабермас Ю.Модерн — незавершенный проект//Вопросы философии, 1992, № 4. Вопросы для самостоятельной работы: 1.Дискурс о модерне и критика концепции постмодернизма 2. Проблема национальной идентичности в искусстве 3.Художественные выставки как форма репрезентации национального искусства 4. Современные виды искусства и актуальные тенденции	3
		Итого:	12 часов

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Описание шкалы и критериев оценивания
освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Знает и чётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Знает, чётко понимает и последовательно излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3).
	4	Средний уровень	Знает и с незначительными ошибками понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Знает в определённой степени и недостаточно чётко излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3).
	3	Низкий уровень	Знает на невысоком уровне принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Ограниченно знает и нечётко излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3).
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не знает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Не знает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3).
УМЕНИЯ	**Балл**	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Умеет профессионально анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).

	4	Средний уровень	Умеет с незначительными ошибками анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет с несущественными ошибками профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	3	Низкий уровень	Умеет с существенными ошибками анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет на низком профессиональном уровне осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не умеет профессионально анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Не умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Владеет в высокой степени 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); Владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1)

	4	Средний уровень	Владеет 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); Владеет способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	3	Низкий уровень	Владеет на низком уровне 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); Владеет в невысокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не владеет 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); Не владеет способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).

Форма промежуточного контроля:

Промежуточная аттестация обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится в форме экзамена, при этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.

Шкала оценки ответа студента на экзаменационный билет: в билете 2 теоретических вопроса, на которые студент должен дать устный ответ.

Шкала оценки – 5-балльная.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Формирование компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Общекультурных:** УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий **Общепрофессиональных**: ОПК-2 – способность к научному пониманию соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства; ОПК-3 – способность демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** - научное понимание соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); – концепции о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); **Уметь**: – способность проанализировать сущность художественной моды,	**5 «отлично»**	Знает и чётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Знает, чётко понимает и последовательно излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет профессионально анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Владеет в высокой степени способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность работать с литературой, анализировать, выделять главное,

Профессиональных: ПК-1 – способность 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-4 – способность проанализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его	способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). **Владеть:** – способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность работать с литературой, анализировать,		противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты (ПК-1). Владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1)
		4 «хорошо»	Знает с незначительными ошибками и нечётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Знает с незначительными неточностями, нечётко понимает и излагает с несущественными ошибками концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет с незначительными ошибками анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет с некоторыми неточностями осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Владеет с некоторыми неточностями способностью осознавать цели, задачи, логику

развитие	выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты (ПК-1); – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).		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). Владеет с отдельными недочётами способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		3 «удовлетворительно»	Совершает существенные ошибки при анализе принципов соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Нет чёткого понимания концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет, но с существенными ошибками анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет не невысоком уровне осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).

			Обладает ограниченной 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). Владеет в низкой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		2 «неудовлетворительно»	Отсутствует способность чётко понимать принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Не знает и не понимает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Не умеет профессионально анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Не умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного

			рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Не владеет 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). Не владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). Отказывается от ответа на зачете.

7.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Основные черты постмодерна. Определение и хронология
2. Особенности эстетики и философии постмодерна.
3. Основные понятия и методы постмодерна: «смерть автора», интертекстуальность, ирония, апроприация, цитата.
4. Новые виды и формы искусства. Перформанс, хэппенинг, акция.
5. Значение новых технологий в становлении современных художественных практик: от «произведения искусства в эпоху технической воспроизводимости» до видеоарта, нет-арта, интерактивных инсталляций
6. Тоталитарная культура и искусство. Функции и примеры
7. Контркультура и искусство андеграунда. Функции и принципы
8. Репрезентация расы и гендера в современном искусстве

9. Поиски национальной идентичности в искусстве постмодерна
10. Роль музеев, культурных институций и экспертов в искусстве посмодерна
11. Искусство в пространстве города. Стрит-арт и урбан-арт
12. Биеннале и выставки современного искусства (краткая история и современное значение)

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Всеобщая история искусств. НИИ АХ СССР. Тт. У-У1. М., 1964
2. Ильин, И. Постмодернизм: словарь терминов / И. Ильин. М.: Интрада, 2001.- 411 с
3. История искусства зарубежных стран. Учебник для творческих факультетов художественных вузов. Т.3. М., 1964
4. Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007
5. Андреева Е.Все и ничто. СПб, 2003
6. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. Под общ. Ред. В.Бычкова. М., 2003
7. Маньковская, Н. Париж со змеями. Введение в эстетику постмодернизма / Н. Маньковская. М.: Алетейя, 1994. - 452 с
8. Полевой В.Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. М., 1989
9. Хофман В. Основы современного искусства. СПб 2004
10. Фостер Х. Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2021
11. Гровье К. «Искусство с 1989 года» Маргинем Пресс; Москва; 2019

Дополнительная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — М., 1974.
2. Артановский С. Н. На перекрестке идей и цивилизаций. — СПб., 1994.
3. Астафьева О. Н. Синергетическая парадигма Человек и общество в условиях нестабильности. — М., 2003.
4. Барт Р. Мифологии. — М., 2000.
5. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
6. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. — М., 2000.

7. Беньямин В. Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избр. эссе. — М., 1996.
8. Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х тт. — М., 1994.
9. Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. М., 2005. 288 с.
10. Библер В. С. На гранях логики культуры. — М., 1997.
11. Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. — М., 1991.
12. Богатырева Т. Г. От культурного многообразия к культурному плюрализму//Культурное многообразие, развитие и глобализация/Под ред. В. Егорова, К. Разлогова. — М., 2003.
13. Бодрийяр Ж. О совращении//Ad marginem‘93. — М., 1994.
14. Бодрийяр Ж. Система вещей. — М., 1995.
15. Борев В. Ю., Коваленко А. В. Культура и массовая коммуникация. — М., 1986.
16. Ванслов В. В. Модернизм — кризис буржуазного искусства//Модернизм. Анализ и критика основных направлений/Под ред. Ванслова В. В., Соколова М. Н. и др. Изд. 4-е, 1987.
17. Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия//Путь, 1992, № 1.
18. Вертов Д. Мир без игры. — М., 1978.
19. Висконти Л. Статьи. Свидетельства. Высказывания. — М., 1986.
20. Выготский Л. С. Психология искусства. — М., 1968.
21. Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. — М., 1997.
22. Горных А. А. Постмодернизм, или Логика культуры позднего капитализма//Постмодернизм. Энциклопедия. — Минск, 2001.
23. Гуревич П. С. Философия культуры. — М., 1995.
24. Делёз Ж. Кино/Ад-Мергинем. — М., 2004.
25. Делёз Ж. Логика смысла. — М., 1993.
26. Деррида Ж. Позиции. — Киев, 1996.
27. Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше//Вопросы философии. 1991, № 2 — 3.
28. Жидков В., Хренов Н. Введение в социологию искусства. — СПб., 2001.
29. Каган М. С. Искусствознание и художественная критика. Избр. статьи. — СПб., 2001.
30. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде//Сумерки богов. — М., 1989.
31. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. Критика способности суждения. — М., 1995.

32. Кассирер Э. Лекции по философии и культуре//Культурология XX века. — М., 1995.
33. Коган Л. Н. Социология культуры. — Екатеринбург, 1992.
34. Коган Л. Н. Теория культуры. — Екатеринбург, 1994.
35. Козловски П. Культура постмодерна. — М., 1997.
36. Культурология. XX век. Энциклопедия. В 2-х тт. — СПб., 1998.
37. Культурология: от прошлого к будущему/Под ред. К. Разлогова и др. — М., 2002.
38. Кьеркегор С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал. — Ростов-на-Дону, 1998.
39. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. — М., 1994.
40. Лиотар Ж. Ф. Заметки о смыслах «пост»//Иностранная литература, 1994, № 1.
41. Лиотар Ж. Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн ?// Ad marginem. 1993.
42. Лотман Ю. М. Об искусстве. — СПб., 1994.
43. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека.
44. Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве. В 2-х тт. — М., 1967.
45. Мельвиль А. Ю., Разлогов К. Э. Контркультура и «новый» консерватизм. — М., 1981.
46. Михайленко В. И., Нестерова Т. П. Тоталитаризм в XX веке. Теоретический дискурс. — Екатеринбург, 2000.
47. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. — М., 1978.
48. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. — М., 1991.
49. Поппер К. Открытое общество и его враги. — М., 1992.
50. Постмодернизм и культура (материалы «круглого стола»)//Вопросы философии, 1993, № 3.
51. Постмодернизм. Энциклопедия/Под ред. А. А. Грицанова и М. А. Можейко. — Минск, 2001.
52. Почепцов Г. Г. Имиджелогия. — М. — К., 2001.
53. Разлогов К. Культура и культуры в эпоху Интернета//Человек, культура и общество в контексте глобализации современного мира. Материалы III Международной конференции/Под ред. Ю. М. Резника. — М., 2004.
54. Постмодернизм: истоки, становление, сущность / В. Ратников // Философия и общество. 2002. - № 4. - С. 120-132.
55. Рашковский, Е Постмодернизм: культурная революция или культурная контрреволюция? / Е. Рашковский // Международная экономика и международные отношения. 1999. - №7. - С. 118-124.

56. Рейнгардт, Л. Отречение от искусства. Постмодернизм 60-70-х годов / Л. Рейнгардт. М.:1983. - 452 с
57. Розенберг, Э. Дефиниция искусства / Э. Розенберг. М.: Полюс-М, 1990.-208 с.
58. Сартр Ж. П. Стена. Избр. произв. — М., 1992.
59. Тагапсоев, Х. Дизайн как феномен культуры и образования / Х. Тагапсоев. Нальчик: Кабар, 1997. - 198 с.
60. Ткач, Е. Современное искусство: поиск альтернативной социальности или конъюнктура? / Е. Ткач // Социально-гуманитарные знания. 2003. -№ 2.-С. 313-320.
61. Тоффлер, Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. М.: Прогресс, 2004. - 188 с.
62. Тульчинский, Г. Слово и тело постмодернизма / Г. Тульчинский // Вопросы философии. 1999 - №10. - С. 35-53.
63. Фидлер, JT. Пересекайте рвы, засыпайте границы// Современная западная культурология: самоубийство дискурса / JT. Фидлер. М.: Мысль, 1993.-501 с.
64. Фишман, JT. Постмодернистская ловушка / J1. Фишман. -Екатеринбург: Полюс, 2004. 264 с.
65. Фремптон, К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития / К. Фремптон. М.: Мысль, 1990. - 328 с.
66. Фуко, М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / М. Фуко. М.: Магистериум, 1996. - 448 с.
67. Философия культуры. Становление и развитие/Под ред. М. С. Кагана и др. — СПб., 1998.
68. Формирование и сохранение культурного наследия в информационном обществе. — СПб.; ЮНЕСКО, 2004.
69. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. — М., 1992.
70. Фромм Э. Бегство от свободы. — М., 1989.
71. Фуко М. Археология знания. — Киев, 1996.
72. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. — СПб., 1994.
73. Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект//Вопросы философии, 1992, № 4.
74. Хайзенга Й. Homo Ludens. Человек играющий. — М., 2003.

75. Хелд Д. и др. Глобальные трансформации. Политика, экономика, культура. — М., 2004.

76. Хренов Н. А. Культура в эпоху социального хаоса. М., 2002.

77. Шестаков В. Мифология XX века. — М., 1988.

78. Эко У. Заметки на полях «Имени розы»//Иностранная литература, 1988, № 10.

79. Юнг К. Архетип и символ. — М., 1991.

80. Юнг К. Психология бессознательного. — М., 1994.

81. Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. Литература на иностранных языках по истории искусству - http://archive.org/
2. Материалы по истории искусства на иностранных языках - http://arthistoryresources.net

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№ п/п	Дисциплина	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.		http://e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе издательства «Лань». e.lanbook.com. Учебники и учебные пособия для вузов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
		http:// www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы искусства постмодерна» требует от студента максимальной концентрации, усидчивости, работоспособности, внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию глубокого понимания основополагающей важности курса истории искусства и преданности великому делу изучения и сохранения памятников истории и культуры.

Для студента посещение лекций является необходимым условием полноценного и всестороннего освоения курса, структура, последовательность и методология изучения материала базируются на образовательном стандарте и отвечают требованиям к подготовке всесторонне образованного специалиста, профессионала в области истории искусства. Используемые в ходе обучения подходы, включающие проведение семинаров, тестирование и другие образовательные технологии позволяют освоить как теоретическую, так и практическую часть курса. При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать основной материал лекции, выделяя главные тезисы (особенности периода в развитии истории искусства; изменения в области архитектурной конструкции и иконографии искусства; характерные черты национальных школ и художественных направлений). Важнейшей частью лекции по истории искусства является иллюстративный ряд, рекомендуется фиксировать в конспекте основные композиционные и конструктивные особенности представляемых преподавателем изображений.

Практические занятия являются для студента неотъемлемой частью учебного процесса. Базой для поведения семинаров является самостоятельная работа студента – составление библиографии, подбор материалов, систематизация, обобщение и подведение итоговых выводов. В ходе практических занятий студент должен продемонстрировать как знакомство с анализируемыми явлениями художественной культуры и произведениями искусства, так и глубокое знание литературы по теме, умение работать в коллективе и вести научную дискуссию. Участие в семинаре оценивается высоко при условии самостоятельной подготовки доклада, разработки иллюстративной базы, оформления презентации, обоснованных и авторитетных ответов на вопросы, умении поддержать научную дискуссию. Целью практических занятий является формирование профессиональной самостоятельности и готовности к работе с художественным материалом, поддержание и развитие навыка описания и анализа памятников, семинары предполагают прежде всего независимость индивидуальных суждений и умение отстаивать свою точку зрения в научном споре. Студенту необходимо продемонстрировать владение различными методами анализа произведений искусства, включая формальный, образно-стилистический, иконографический и семиотический подходы. При подготовке к практическому занятию рекомендуется изучить материалы (списки литературы по теме и списки основных вопросов, выносимых на семинары). При необходимости темы и задания распределяются преподавателем среди студентов. В процессе подготовки к семинарам с устными выступлениями и дискуссиями, к круглому столу необходимо учесть длительность выступления, продумать последовательность выступления. Для доклада готовятся презентации, включающие базовые тезисы доклада и ключевые изображения, связанные с исследуемой темой. Изобразительный ряд в обязательном порядке должен сопровождаться подписями, указывающими на автора, название, время создания и место хранения произведения искусства. При работе с литературой по теории и истории искусства необходимо обратить внимание на важнейшие особенности изучаемого феномена, определения и выводы, сделанные авторами, терминологию, методы анализа и принципы изучения важнейших произведений искусства периода. При подготовке к коллоквиуму обязательно повторение ранее пройденного материала по конспектам занятий. В ходе подготовки выступлений студент должен следовать плану, предложенным преподавателям алгоритмам действий. Выступления должны иметь вводную часть с формулировкой проблемы, чёткую логичную структуру, развернутую доказательную базу

и продуманные выводы. Собственная позиция по вопросу должна сопровождаться аргументацией. Студенту рекомендуется обратить внимание на культуру публичных выступлений и научной дискуссии, быть вежливым, отвечать по существу и четко формулировать вопросы и критические замечания в адрес оппонентов. Задание в рамках семинара предполагает самостоятельность работы, независимость аргументированных суждений, глубину анализа памятников, последовательную четкую структуру изложения и выразительный язык повествования с использованием необходимой терминологии, умение представить памятник, выявить стилистические параллели и влияния.

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам, пособиям и конспектам товарищей. При отсутствии (по уважительной причине) на практическом занятии студенту рекомендуется проявить повышенную активность и инициативу на других мероприятиях (семинары, устный опрос). При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется прослушать курс повторно.

При подготовке к экзамену студенту рекомендуется внимательно перечитать основную литературу по курсу и конспекты лекций, вспомнить базовые вопросы практических занятий и тестирования.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
	Аудитория с затемнением для группы 30 студентов	1
2.	Специализированная мебель и оргсредства:	
	Столы, стулья, зональная подсветка	По количеству студентов в группе – не менее 30
3.	Специальное оборудование и технические средства обучения:	
	Компьютер, проектор/экран	1 комплект на аудиторию

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «АРХИТЕКТУРА ПОСТМОДЕРНИЗМА»

Направление подготовки:	50.04.04. Теория и история искусств
Профиль подготовки:	Теория и история искусств
Квалификация:	магистр
Форма обучения:	очная, заочная
Нормативный срок обучения:	2 года, 3,5 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы искусства постмодерна» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил _____ кандидат искусствоведения, доцент Е.В.Калимова

Рецензент _____кандидат искусствоведения, доцент Г.Н. Габриэль

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Содержание и структура дисциплины
5. Объём дисциплины и виды учебной работы
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень вспомогательных информационных ресурсов
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1.**Аннотация дисциплины**

Искусство занимает исключительное место в жизни общества, оказывая значительное влияние на формирование личности. Оно всегда было средством воспитания духовной красоты человека, показателем уровня человеческих взаимоотношений как между отдельными людьми, так и в обществе в целом.

Данная дисциплина должна сформировать у выпускников углубленные знания в изучаемой области, помогает освоению духовного наследия, лучшему пониманию культурных и эстетических ценностей разных эпох, социальных и психологических теорий, а также способствует овладению теориями и методами научной дискуссии и коммуникативной деятельности в условиях профессионального сообщества.

Основной **целью** дисциплины является рассмотрение искусства второй половины XX века и постмодерна как предмета искусствоведческого исследования в хронологическом и сущностном аспектах, а также формирование понимания важности общественных и геополитических факторов бытования искусства, отношений художника и социума, сложности и противоречивости творческих процессов.

Задачи программы:

- сформировать целостное представление об истоках и главных проблемах постмодерна;
- систематизировать полученные знания о различных видах искусства постмодерна, представление об их специфике и жанрах;
- сформировать представление о методологических и методических принципах современной науки и способности применять их в научном исследовании;
- обучить методам проведения искусствоведческих исследований и оформления их результатов с привлечением современных информационных технологий;

Дисциплина включает теоретические (лекции) и практические (интерактивные формы) занятия, а также предполагает задания для самостоятельной работы студентов. Учебная дисциплина выявляет специфику междисциплинарных подходов современного искусствоведения, предназначенных для решения конкретных научно-исследовательских задач.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины, студент должен знать законы восприятия искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками. Должен уметь вести коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,

Должен владеть навыком использования приобретенных знаний для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию.

Должен овладеть следующими компетенциями:

УК-1. - способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

ОПК-2 – способность к научному пониманию соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства;

ОПК-3 – способность демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии

ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития;

ПК-3 – способность применять в научном исследовании методологические принципы современной науки; искусствоведческие, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий

ПК-4 – способность проанализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства;

ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Универсальных:** УК-1. – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; **Общепрофессиональных**: 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-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; ОПК-3 – способность использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; **Профессиональных**: ПК-1 – способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** –историю возникновения и основные художественные принципы искусства постмодерна – основные этапы развития искусства постмодерна – систему категорий и понятий, образующих ядро этой дисциплины – ключевые источники и труды по истории искусства рассматриваемого периода **Уметь**: – формулировать цели и задачи научного исследования, осознавать логику и этапы проведения исследований; – проводить комплексное изучение памятников искусства – определять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусством постмодерна – планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность (работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих	1 семестр	Текущий контроль устный опрос, тестирование, семинарские занятия. Промежуточная аттестация – зачет.

(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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития; ПК-3 – способность применять в научном исследовании методологические принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий ПК-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие	средств для проведения исследования, делать выводы); **Владеть:** – принципам проведения научных исследований; – навыками оформления результатов научной деятельности; – способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; – понятийным и категориальным аппаратом дисциплины		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Место дисциплины в структуре ООП: Профессиональный цикл, вариативная часть.

4. Содержание и структура дисциплины

- очное отделение:

Вид учебной работы	Трудоемкость: 108 часов, 3 з. е.	
	Всего	семестры

Лекционные занятия	2	3
Практические занятия (семинары)	28	3
Самостоятельная работа	78	3

- заочное отделение:

Вид учебной работы	Трудоемкость: 108 часов, 3 з. е.	
	Всего	курс
Лекционные занятия	8	2
Практические занятия (семинары)	4	2
Самостоятельная работа	96	2

5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объём дисциплины составляет 3 зачетные единицы: 108 часов

- очное отделение:

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Количество часов
1.	**Введение в курс «Актуальные проблемы искусства постмодерна».**	Материал: Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007 Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней. М., 1994; В.Хофман. Основы современного искусства. СПб 2004 Фостер Х. , Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Вопросы для самостоятельной работы: 1. Определение постмодерна 2. Предпосылки возникновения 3. Основные тенденции в искусстве XX века	4
2	**Эстетическая основа постмодерна**	Материал: Фостер Х. , Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Лиотар Ж.Ф.Ответ на вопрос: что такое постмодерн?// Ad marginem. 1993. Маньковская, Н. Париж со змеями. Введение в эстетику постмодернизма / Н. Маньковская. М.: Алетейя, 1994. - 452 с	4

		Вопросы для самостоятельной работы: 1. Философские, эстетические, психологические корни постмодернизма. 2. Традиционализм и эклектизм постмодернизма.	
3	**Художественные принципы и методы искусства постмодерна.**	Материал: Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007 Хофман В.. Основы современного искусства. СПб 2004 Вопросы для самостоятельной работы: 1. Сложение нового художественного языка, его приемы и особенности 2. Новые виды и формы искусства	4
4	**Тоталитарная культура и Контркультура.**	Материал: Мельвиль А.Ю., Разлогов К.Э.Контркультура и «новый» консерватизм. — М., 1981. Михайленко В.И., Нестерова Т.П.Тоталитаризм в XX веке. Теоретический дискурс. — Екатеринбург, 200 Вопросы для самостоятельной работы: 1. Тоталитарная культура и контркультура. Функции и принципы 2. Истоки тоталитарного искусства: итальянский футуризм, русский авангард (футуризм, конструктивизм, производственное искусство), Баухауз.	6
5	**Эстетика разнообразия**.	Материал: Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Андреева Е Все и ничто. СПб, 2003 Хофман В. Основы современного искусства. СПб 2004 Вопросы для самостоятельной работы: 1. Фемин-арт и гендерная проблематика в искусстве 2. Массовая культура. Возникновение и значение	6
6	**Поиски национальной идентичности и мультикультурализм**	Материал: Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство	6

	в искусстве 1990-х г.	второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007 Богатырева Т.Г. От культурного многообразия к культурному плюрализму//Культурное многообразие, развитие и глобализация/Под ред. В.Егорова, К.Разлогова. — М., 2003. Хабермас Ю.Модерн — незавершенный проект//Вопросы философии, 1992, № 4. Вопросы для самостоятельной работы: 1. Дискурс о модерне и критика концепции постмодернизма 2. Художественные выставки как формы репрезентации национального искусства	
		Итого:	30

- заочное отделение:

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Количество часов
1.	**Введение в курс «Актуальные проблемы искусства постмодерна».**	Материал: Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007 Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней. М., 1994 В.Хофман. Основы современного искусства. СПб 2004 Лиотар Ж.Ф.Ответ на вопрос: что такое постмодерн ?// Ad marginem. 1993. Маньковская, Н. Париж со змеями. Введение в эстетику постмодернизма / Н. Маньковская. М.: Алетейя, 1994. - 452 с Вопросы для самостоятельной работы: 1.Определение постмодерна 2.Предпосылки возникновения 3.Основные тенденции в искусстве XX века 4.Философские, эстетические, психологические корни постмодернизма	
2	**Художественные принципы и методы искусства постмодерна.**	Материал: Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007 Андреева Е Все и ничто. СПб, 2003 Хофман В.. Основы современного искусства. СПб 2004 Вопросы для самостоятельной работы: 1.Новые виды и формы искусства 2. Традиционализм и эклектизм постмодернизма.	3
3	**Эстетика разнообразия**.	Материал: Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007 Андреева Е Все и ничто. СПб, 2003	3

		Хофман В. Основы современного искусства. СПб 2004 Мельвиль А.Ю., Разлогов К.Э.Контркультура и «новый» консерватизм. — М., 1981. Михайленко В.И., Нестерова Т.П.Тоталитаризм в XX веке. Теоретический дискурс. — Екатеринбург, 2004 Вопросы для самостоятельной работы: 1.Сложение нового художественного языка, его приемы и особенности 2.Тоталитарная культура и контркультура. Функции и принципы 3.Фемин-арт и гендерная проблематика в искусстве 4.Репрезентация расы в искусстве 5. Массовая культура. Возникновение и значение	
4	**Поиски национальной идентичности и мультикультурализм в искусстве 1990-х .**	Материал: Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2015 Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007 Андреева Е Все и ничто. СПб, 2003 Богатырева Т.Г. От культурного многообразия к культурному плюрализму//Культурное многообразие, развитие и глобализация/Под ред. В.Егорова, К.Разлогова. — М., 2003. Хабермас Ю.Модерн — незавершенный проект//Вопросы философии, 1992, № 4. Вопросы для самостоятельной работы: 1.Дискурс о модерне и критика концепции постмодернизма 2. Проблема национальной идентичности в искусстве 3.Художественные выставки как форма репрезентации национального искусства 4. Современные виды искусства и актуальные тенденции	3
		Итого:	12 часов

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Описание шкалы и критериев оценивания
освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Знает и чётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Знает, чётко понимает и последовательно излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3).
	4	Средний уровень	Знает и с незначительными ошибками понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Знает в определённой степени и недостаточно чётко излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3).
	3	Низкий уровень	Знает на невысоком уровне принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Ограниченно знает и нечётко излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3).
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не знает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Не знает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3).
УМЕНИЯ	**Балл**	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Умеет профессионально анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).

	4	Средний уровень	Умеет с незначительными ошибками анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет с несущественными ошибками профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	3	Низкий уровень	Умеет с существенными ошибками анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет на низком профессиональном уровне осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не умеет профессионально анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Не умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Владеет в высокой степени 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); Владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1)

	4	Средний уровень	Владеет 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); Владеет способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	3	Низкий уровень	Владеет на низком уровне 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); Владеет в невысокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не владеет 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); Не владеет способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).

Форма промежуточного контроля:

Промежуточная аттестация обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится в форме экзамена, при этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.

Шкала оценки ответа студента на экзаменационный билет: в билете 2 теоретических вопроса, на которые студент должен дать устный ответ.

Шкала оценки – 5-балльная.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Формирование компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Общекультурных:** УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий **Общепрофессиональных**: ОПК-2 – способность к научному пониманию соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства; ОПК-3 – способность демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** - научное понимание соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); – концепции о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); **Уметь**: – способность проанализировать сущность художественной моды,	**5 «отлично»**	Знает и чётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Знает, чётко понимает и последовательно излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет профессионально анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Владеет в высокой степени способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность работать с литературой, анализировать, выделять главное,

Профессиональных: ПК-1 – способность 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-4 – способность проанализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его	способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). **Владеть:** – способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность работать с литературой, анализировать,		противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты (ПК-1). Владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1)
		4 «хорошо»	Знает с незначительными ошибками и нечётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Знает с незначительными неточностями, нечётко понимает и излагает с несущественными ошибками концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет с незначительными ошибками анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет с некоторыми неточностями осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Владеет с некоторыми неточностями способностью осознавать цели, задачи, логику

развитие	выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты (ПК-1); – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).		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). Владеет с отдельными недочётами способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		3 «удовлетворительно»	Совершает существенные ошибки при анализе принципов соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Нет чёткого понимания концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет, но с существенными ошибками анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет не невысоком уровне осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).

			Обладает ограниченной 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). Владеет в низкой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		2 «неудовлетворительно»	Отсутствует способность чётко понимать принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Не знает и не понимает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Не умеет профессионально анализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Не умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного

			рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Не владеет 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). Не владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). Отказывается от ответа на зачете.

7.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Основные черты постмодерна. Определение и хронология
2. Особенности эстетики и философии постмодерна.
3. Основные понятия и методы постмодерна: «смерть автора», интертекстуальность, ирония, апроприация, цитата.
4. Новые виды и формы искусства. Перформанс, хэппенинг, акция.
5. Значение новых технологий в становлении современных художественных практик: от «произведения искусства в эпоху технической воспроизводимости» до видеоарта, нет-арта, интерактивных инсталляций
6. Тоталитарная культура и искусство. Функции и примеры
7. Контркультура и искусство андеграунда. Функции и принципы
8. Репрезентация расы и гендера в современном искусстве

9. Поиски национальной идентичности в искусстве постмодерна
10. Роль музеев, культурных институций и экспертов в искусстве посмодерна
11. Искусство в пространстве города. Стрит-арт и урбан-арт
12. Биеннале и выставки современного искусства (краткая история и современное значение)

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Всеобщая история искусств. НИИ АХ СССР. Тт. У-У1. М., 1964
2. Ильин, И. Постмодернизм: словарь терминов / И. Ильин. М.: Интрада, 2001.- 411 с
3. История искусства зарубежных стран. Учебник для творческих факультетов художественных вузов. Т.3. М., 1964
4. Андреева Е. Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб: "Азбука-классика", 2007
5. Андреева Е.Все и ничто. СПб, 2003
6. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. Под общ. Ред. В.Бычкова. М., 2003
7. Маньковская, Н. Париж со змеями. Введение в эстетику постмодернизма / Н. Маньковская. М.: Алетейя, 1994. - 452 с
8. Полевой В.Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. М., 1989
9. Хофман В. Основы современного искусства. СПб 2004
10. Фостер Х. Краусс Р., Буа И.-А.,Бухло Б. Х. Д. , Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм.М.,2021
11. Гровье К. «Искусство с 1989 года» Маргинем Пресс; Москва; 2019

Дополнительная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — М., 1974.
2. Артановский С. Н. На перекрестке идей и цивилизаций. — СПб., 1994.
3. Астафьева О. Н. Синергетическая парадигма Человек и общество в условиях нестабильности. — М., 2003.
4. Барт Р. Мифологии. — М., 2000.
5. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
6. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. — М., 2000.

7. Беньямин В. Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избр. эссе. — М., 1996.
8. Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х тт. — М., 1994.
9. Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. М., 2005. 288 с.
10. Библер В. С. На гранях логики культуры. — М., 1997.
11. Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. — М., 1991.
12. Богатырева Т. Г. От культурного многообразия к культурному плюрализму//Культурное многообразие, развитие и глобализация/Под ред. В. Егорова, К. Разлогова. — М., 2003.
13. Бодрийяр Ж. О совращении//Ad marginem‘93. — М., 1994.
14. Бодрийяр Ж. Система вещей. — М., 1995.
15. Борев В. Ю., Коваленко А. В. Культура и массовая коммуникация. — М., 1986.
16. Ванслов В. В. Модернизм — кризис буржуазного искусства//Модернизм. Анализ и критика основных направлений/Под ред. Ванслова В. В., Соколова М. Н. и др. Изд. 4-е, 1987.
17. Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия//Путь, 1992, № 1.
18. Вертов Д. Мир без игры. — М., 1978.
19. Висконти Л. Статьи. Свидетельства. Высказывания. — М., 1986.
20. Выготский Л. С. Психология искусства. — М., 1968.
21. Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. — М., 1997.
22. Горных А. А. Постмодернизм, или Логика культуры позднего капитализма//Постмодернизм. Энциклопедия. — Минск, 2001.
23. Гуревич П. С. Философия культуры. — М., 1995.
24. Делёз Ж. Кино/Ад-Мергинем. — М., 2004.
25. Делёз Ж. Логика смысла. — М., 1993.
26. Деррида Ж. Позиции. — Киев, 1996.
27. Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше//Вопросы философии. 1991, № 2 — 3.
28. Жидков В., Хренов Н. Введение в социологию искусства. — СПб., 2001.
29. Каган М. С. Искусствознание и художественная критика. Избр. статьи. — СПб., 2001.
30. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде//Сумерки богов. — М., 1989.
31. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. Критика способности суждения. — М., 1995.

32. Кассирер Э. Лекции по философии и культуре//Культурология XX века. — М., 1995.
33. Коган Л. Н. Социология культуры. — Екатеринбург, 1992.
34. Коган Л. Н. Теория культуры. — Екатеринбург, 1994.
35. Козловски П. Культура постмодерна. — М., 1997.
36. Культурология. XX век. Энциклопедия. В 2-х тт. — СПб., 1998.
37. Культурология: от прошлого к будущему/Под ред. К. Разлогова и др. — М., 2002.
38. Кьеркегор С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал. — Ростов-на-Дону, 1998.
39. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. — М., 1994.
40. Лиотар Ж. Ф. Заметки о смыслах «пост»//Иностранная литература, 1994, № 1.
41. Лиотар Ж. Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн ?// Ad marginem. 1993.
42. Лотман Ю. М. Об искусстве. — СПб., 1994.
43. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека.
44. Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве. В 2-х тт. — М., 1967.
45. Мельвиль А. Ю., Разлогов К. Э. Контркультура и «новый» консерватизм. — М., 1981.
46. Михайленко В. И., Нестерова Т. П. Тоталитаризм в XX веке. Теоретический дискурс. — Екатеринбург, 2000.
47. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. — М., 1978.
48. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. — М., 1991.
49. Поппер К. Открытое общество и его враги. — М., 1992.
50. Постмодернизм и культура (материалы «круглого стола»)//Вопросы философии, 1993, № 3.
51. Постмодернизм. Энциклопедия/Под ред. А. А. Грицанова и М. А. Можейко. — Минск, 2001.
52. Почепцов Г. Г. Имиджелогия. — М. — К., 2001.
53. Разлогов К. Культура и культуры в эпоху Интернета//Человек, культура и общество в контексте глобализации современного мира. Материалы III Международной конференции/Под ред. Ю. М. Резника. — М., 2004.
54. Постмодернизм: истоки, становление, сущность / В. Ратников // Философия и общество. 2002. - № 4. - С. 120-132.
55. Рашковский, Е Постмодернизм: культурная революция или культурная контрреволюция? / Е. Рашковский // Международная экономика и международные отношения. 1999. - №7. - С. 118-124.

56. Рейнгардт, Л. Отречение от искусства. Постмодернизм 60-70-х годов / Л. Рейнгардт. М.:1983. - 452 с
57. Розенберг, Э. Дефиниция искусства / Э. Розенберг. М.: Полюс-М, 1990.-208 с.
58. Сартр Ж. П. Стена. Избр. произв. — М., 1992.
59. Тагапсоев, Х. Дизайн как феномен культуры и образования / Х. Тагапсоев. Нальчик: Кабар, 1997. - 198 с.
60. Ткач, Е. Современное искусство: поиск альтернативной социальности или конъюнктура? / Е. Ткач // Социально-гуманитарные знания. 2003. -№ 2.-С. 313-320.
61. Тоффлер, Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. М.: Прогресс, 2004. - 188 с.
62. Тульчинский, Г. Слово и тело постмодернизма / Г. Тульчинский // Вопросы философии. 1999 - №10. - С. 35-53.
63. Фидлер, JT. Пересекайте рвы, засыпайте границы// Современная западная культурология: самоубийство дискурса / JT. Фидлер. М.: Мысль, 1993.-501 с.
64. Фишман, JT. Постмодернистская ловушка / J1. Фишман. -Екатеринбург: Полюс, 2004. 264 с.
65. Фремптон, К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития / К. Фремптон. М.: Мысль, 1990. - 328 с.
66. Фуко, М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / М. Фуко. М.: Магистериум, 1996. - 448 с.
67. Философия культуры. Становление и развитие/Под ред. М. С. Кагана и др. — СПб., 1998.
68. Формирование и сохранение культурного наследия в информационном обществе. — СПб.; ЮНЕСКО, 2004.
69. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. — М., 1992.
70. Фромм Э. Бегство от свободы. — М., 1989.
71. Фуко М. Археология знания. — Киев, 1996.
72. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. — СПб., 1994.
73. Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект//Вопросы философии, 1992, № 4.
74. Хайзенга Й. Homo Ludens. Человек играющий. — М., 2003.

75. Хелд Д. и др. Глобальные трансформации. Политика, экономика, культура. — М., 2004.

76. Хренов Н. А. Культура в эпоху социального хаоса. М., 2002.

77. Шестаков В. Мифология XX века. — М., 1988.

78. Эко У. Заметки на полях «Имени розы»//Иностранная литература, 1988, № 10.

79. Юнг К. Архетип и символ. — М., 1991.

80. Юнг К. Психология бессознательного. — М., 1994.

81. Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. Литература на иностранных языках по истории искусству - http://archive.org/
2. Материалы по истории искусства на иностранных языках - http://arthistoryresources.net

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№ п/п	Дисциплина	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.		http://e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе издательства «Лань». e.lanbook.com. Учебники и учебные пособия для вузов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
		http:// www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины «Актуальные проблемы искусства постмодерна» требует от студента максимальной концентрации, усидчивости, работоспособности, внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию глубокого понимания основополагающей важности курса истории искусства и преданности великому делу изучения и сохранения памятников истории и культуры.

Для студента посещение лекций является необходимым условием полноценного и всестороннего освоения курса, структура, последовательность и методология изучения материала базируются на образовательном стандарте и отвечают требованиям к подготовке всесторонне образованного специалиста, профессионала в области истории искусства. Используемые в ходе обучения подходы, включающие проведение семинаров, тестирование и другие образовательные технологии позволяют освоить как теоретическую, так и практическую часть курса. При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать основной материал лекции, выделяя главные тезисы (особенности периода в развитии истории искусства; изменения в области архитектурной конструкции и иконографии искусства; характерные черты национальных школ и художественных направлений). Важнейшей частью лекции по истории искусства является иллюстративный ряд, рекомендуется фиксировать в конспекте основные композиционные и конструктивные особенности представляемых преподавателем изображений.

Практические занятия являются для студента неотъемлемой частью учебного процесса. Базой для поведения семинаров является самостоятельная работа студента – составление библиографии, подбор материалов, систематизация, обобщение и подведение итоговых выводов. В ходе практических занятий студент должен продемонстрировать как знакомство с анализируемыми явлениями художественной культуры и произведениями искусства, так и глубокое знание литературы по теме, умение работать в коллективе и вести научную дискуссию. Участие в семинаре оценивается высоко при условии самостоятельной подготовки доклада, разработки иллюстративной базы, оформления презентации, обоснованных и авторитетных ответов на вопросы, умении поддержать научную дискуссию. Целью практических занятий является формирование профессиональной самостоятельности и готовности к работе с художественным материалом, поддержание и развитие навыка описания и анализа памятников, семинары предполагают прежде всего независимость индивидуальных суждений и умение отстаивать свою точку зрения в научном споре. Студенту необходимо продемонстрировать владение различными методами анализа произведений искусства, включая формальный, образно-стилистический, иконографический и семиотический подходы. При подготовке к практическому занятию рекомендуется изучить материалы (списки литературы по теме и списки основных вопросов, выносимых на семинары). При необходимости темы и задания распределяются преподавателем среди студентов. В процессе подготовки к семинарам с устными выступлениями и дискуссиями, к круглому столу необходимо учесть длительность выступления, продумать последовательность выступления. Для доклада готовятся презентации, включающие базовые тезисы доклада и ключевые изображения, связанные с исследуемой темой. Изобразительный ряд в обязательном порядке должен сопровождаться подписями, указывающими на автора, название, время создания и место хранения произведения искусства. При работе с литературой по теории и истории искусства необходимо обратить внимание на важнейшие особенности изучаемого феномена, определения и выводы, сделанные авторами, терминологию, методы анализа и принципы изучения важнейших произведений искусства периода. При подготовке к коллоквиуму обязательно повторение ранее пройденного материала по конспектам занятий. В ходе подготовки выступлений студент должен следовать плану, предложенным преподавателям алгоритмам действий. Выступления должны иметь вводную часть с формулировкой проблемы, чёткую логичную структуру, развернутую доказательную базу

и продуманные выводы. Собственная позиция по вопросу должна сопровождаться аргументацией. Студенту рекомендуется обратить внимание на культуру публичных выступлений и научной дискуссии, быть вежливым, отвечать по существу и четко формулировать вопросы и критические замечания в адрес оппонентов. Задание в рамках семинара предполагает самостоятельность работы, независимость аргументированных суждений, глубину анализа памятников, последовательную четкую структуру изложения и выразительный язык повествования с использованием необходимой терминологии, умение представить памятник, выявить стилистические параллели и влияния.

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам, пособиям и конспектам товарищей. При отсутствии (по уважительной причине) на практическом занятии студенту рекомендуется проявить повышенную активность и инициативу на других мероприятиях (семинары, устный опрос). При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется прослушать курс повторно.

При подготовке к экзамену студенту рекомендуется внимательно перечитать основную литературу по курсу и конспекты лекций, вспомнить базовые вопросы практических занятий и тестирования.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
	Аудитория с затемнением для группы 30 студентов	1
2.	Специализированная мебель и оргсредства:	
	Столы, стулья, зональная подсветка	По количеству студентов в группе – не менее 30
3.	Специальное оборудование и технические средства обучения:	
	Компьютер, проектор/экран	1 комплект на аудиторию

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «АТРИБУЦИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИВОПИСИ»

Направление подготовки	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	магистратура
Квалификация	магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Атрибуция западноевропейской живописи» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а)_____ доктор культурологии, профессор И.А. Соколова

Рецензент _____ кандидат искусствоведения, доцент Г.Н. Габриэль

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Содержание и структура дисциплины
5. Объём дисциплины и виды учебной работы
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Дисциплина «Атрибуция западноевропейской живописи» предполагает знакомство студентов с теорией и навыками изучения произведений живописи XVII века как предмета атрибуции, охарактеризовать специфику установления принадлежности картины определенному времени, школе и конкретному мастеру или его кругу. В ходе реализации программы у студентов должно быть сформировано целостное представление о методологических и методических принципах атрибуционного исследования живописи и достигнуто расширение информационного поля, связанного с этой значимой областью искусствоведческой и музейной деятельности.

Цель курса:

Основная цель дисциплины – ознакомить студентов с теорией и навыками изучения произведений живописи XVII века как предмета атрибуции, охарактеризовать специфику установления принадлежности картины определенному времени, школе и конкретному мастеру или его кругу.

Задачи дисциплины:

- сформировать целостное представление о задачах и проблемах атрибуции живописных произведений рассматриваемого периода;
- познакомить с эволюцией теории и практики атрибуционной работы как основы изучения старой живописи и базиса музейной деятельности;
- обучить методам проведения искусствоведческих исследований и оформления их результатов с привлечением современных методологических и методических принципов и технологий на примере коллекций Государственного Эрмитажа;

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины, студент должен знать законы восприятия искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками. Должен уметь вести коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,

Должен владеть навыком использования приобретенных знаний для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию.

Должен овладеть следующими компетенциями:

УК-1. - способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

ОПК-1.- способность организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи;

ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;

ОПК-3 – способность использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий;

ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития;

ПК-3 – способность применять в научном исследовании методологические принципы современной науки; искусствоведческие, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий

ПК-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства;

ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по данному направлению подготовки (специальности):

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Универсальных:** УК-1. – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; **Общепрофессиональных**: 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-2 – способность	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** – основные этапы истории развития методов научной атрибуции живописи (ПК-4); – систему категорий и понятий, образующих ядро дисциплины; – ключевые источники и труды по истории атрибуции XVII-XX вв (ПК-4); – наиболее значимые произведения данного периода в атрибуционном аспекте (ПК-2, ПК-4); **Уметь**: – формулировать цели и	3 семестр	Текущий контроль устный опрос, семинарские занятия. Промежуточная аттестация – зачет.

самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; ОПК-3 – способность использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; **Профессиональных**: ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития; ПК-3 – способность применять в научном исследовании методологические принципы современной науки; искусствоведческие, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий ПК-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и	задачи научного исследования, осознавать логику и этапы проведения исследований (УК-1, ОПК-3, ПК-1); – проводить комплексное изучение памятников искусства (ОПК-3); – интерпретировать произведения искусства с позиций различных концепций (ПК-4); – использовать современные и классические методы исследования (работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) (ОПК-3, ПК-1); **Владеть:** – принципам проведения научной атрибуции (ПК-3, ПК-5); – навыками оформления результатов научной деятельности (ПК-1); – способностью применять в атрибуционной работе методологические теории и принципы современной науки (ПК-3); –понятийным и категориальным аппаратом дисциплины (ОПК-3).		

деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие			

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина изучается в 3 семестре.

Даная дисциплина тематически и содержательно-методологически связана с курсами «Стиль ар-деко в архитектуре и изобразительном искусстве», «Методологические основы НИР», «Экспертиза художественных произведений».

Перечень дисциплин и практик, освоение которых необходимо для изучения данной дисциплины: «Методологические основы НИР», «Стили в европейском искусстве», «Экспертиза художественных произведений».

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами: «История западноевропейской графики», «Атрибуция западноевропейской живописи», «Экспертиза художественных произведений», «Искусство и художественная жизнь Германии конца XIX – начала XX вв.», «Научно-исследовательская работа».

4. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	Трудоемкость: 72 часа, 2 з. е.	
	Всего	семестры
		3
Лекционные занятия	2	3
Практические занятия (семинары)	28	3
Самостоятельная работа	42	3

5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы: 72 часа

№ п/п	Разделы и темы занятий	Содержание занятий	Вид занятий (лекция, семинар)	Кол-во часов
1.	**Тема 1.** Введение в курс Атрибуция западно-европейской живописи XVII века	Постановка проблемы авторства. Разграничение живописного почерка мастера и ученика (Караваджо – Манфреди; Рубенс – Иорданс. Рембрандт – Флинк).	Лекция	2
2.	**Тема 2.**	Знаточеские практики XVII в. Механизм установления	Семинар	2

	Специфические особенности национальных школ живописи XVII века	аутентичности или копийности произведения (комиссии живописцев). Сертификат авторства (Северные и Южные Нидерланды).		
3.	**Тема 3.** Вопросы атрибуции картин в оценке XVII-XVIII вв	К. ван Мандер, 1604, Дж.Манчини, 1620; И. фон Зандрарт. ,1674 А. ван Хаубракен, 1718). Первое теоретическое обоснования атрибуционной работы («Рассуждения» Дезалье д'Аржанвилля, 1745-1752). Изучение техники и манер, отличие оригинала от копии. Классификация сборников репродукционных гравюр. Книга Ж.Б.Декана (1753 – 1764) как руководство для знатоков и пособие коллекционеру. Франсуа Ксавье де Бюртен «Теоретический и практический трактат о знаниях, которые необходимы любителям картин» Как распознать оригинал и копию; характеристика восьми отдельных школ живописи. Проблемы авторской подписи, записей, реставрации и консервации.	Семинар	2
4.	**Тема 4.** XIX век. Формирование искусствоведения как гуманитарной науки.	Зарождение методов научной (визуальной) атрибуции: В.фон Боде и его книга о голландской коллекции Императорского Эрмитажа, 1873). Открытие новых имен - (статья В.Бюрже (Т.Торе) «Ван дер Мер из Делфта», 1866). Дж Смит и полный каталог работ наиболее знаменитых живописцев (1829 -1837 и 1842). Ошибочные атрибуции.	Семинар	2
5.	**Тема 5.** Атрибуционные «оракулы»: Густав Ваген и Вильгельм фон Боде.	Приезд в Россию. Суждения о картинах Рембрандта «Жертвоприношение Авраама» из собрания Императорского Эрмитажа и Старой Пинакотеки, Мюнхен.	Семинар	2
6.	**Тема 6.** Архивные документы как источник информации об отдельных мастерах	Ошибка Дм.И.Щукина в определении авторства картины Иоханнеса Вермера «Аллегории Веры» - триумф экспертизы Абрахама Бредиуса	Семинар	2

7.	**Тема 7.** Основы художественного распознания	Корнелис Хофстеде де Грот и понятие Spursinn; Макс Фридлендер и метод «интуитивной» атрибуции). Отражение атрибуционной полемики и практики в русском искусствознании (Н.П.Кондаков, Д.В.Айналов,А.И.Сомов, А.Н.Бенуа, Э.К.Липгарт («Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи), П.П.Семенов, Б.Р.Виппер, И.В.Линник).	Семинар	2
8.	**Тема 8.** Отражение атрибуционной полемики и практики в русском искусствознании	Н.П.Кондаков, Д.В.Айналов,А.И.Сомов, А.Н.Бенуа, Э.К.Липгарт («Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи), П.П.Семенов, Б.Р.Виппер, И.В.Линник	Семинар	2
9.	**Тема 9.** Понятие «школа живописи» применительно к искусству XVII века: миграция художников («фламандцы» в Италии, Франции и Англии).	Обмен идеями и стилистическими новациями. Основные особенности голландской школы живописи. Коммерциализация процесса создания картин и массовость художественной продукции Голландии XVII века. Жанровое разнообразие и узкая специализация живописцев (сотрудничество двух мастеров в исполнении пейзажа и стаффажных фигур «Пейзаж с нимфами») А.Кейринкса со стаффажем К. ван Пуленбурга)). Тональная живопись как отражение задачи экономии материалов и времени для написания картины. Конкуренция и цены. Галерные живописцы и тиражирование композиций. Рембрандт и его мастерская (около 50 непосредственных учеников). Копирование в процессе обучения. Особенности манеры Rembrandtesque (Гербранд ван ден Экхаут, Саломон Конинк. Самюел ван Хогстратен). Влияние на другие европейские школы.	Семинар	2
10.	**Тема 10.** Морфология картины.	Особенности основы: дерево дуб (Нидерланды); тополь, орех	Семинар	4

		(Италия) пихта (Германия), различия обработки доски: толщина планок, скосы, крепления (Кристофер Паудисс, Ян ван Гойен, Паулус Морелсе). Перевод основы с дерева на холст – зримые следы биографии картины. Паркетаж. Холсты (т.н.венецианский, диагонального плетения), мелкозернисый (Голландия): Дирк де Врис, Абрахам Блумарт. Медные пластины, помеченные клеймом изготовителя (клеймо Питера Стаса). Косвенные аргументы в пользу атрибуции. Оборотная сторона картины. Владельческие печати, рукописные этикетки, аукционные марки, реставрационные наклейки. Примеры сургучных печатей: камер-цалмейстерской конторы эпохи императрицы Елизаветы Петровны, Павла I, графа Г.Г.Орлова (Мраморный дворец), коллекционера Ф.Троншена, магазина И. Клостермана, магазина О.Негри (картины из коллекции голландской живописи). Лицевая сторона. Осмотр и оценка реставрационного состояния живописной поверхности. Подбор изобразительных мотивов, характер трактовки, особенности «почерка», анализ стилистики аналогий для выявления авторства (Ян Асселейн и Херман ван Сванефелт; Ян ван Гойен и Мартен ван дер Хюлфт). Сравнение с эталонными произведениями художника и ассоциативные аналогии.		
11.	**Тема 11**. Скрытая информация	Старые инвентарные номера. Примеры номеров коллекции И.Э.Гоцковского, графа Г фон Брюля, канцлера А.А.Безбородко, Ораниенбаумской галереи, Павловского и Гатчинского	Семинар	2

		дворцов, Императорского Эрмитажа (XVIII и XIX вв.); собрания П.П.Семенова-Тян-Шанского. Наличие авторской подписи. Протомонограмма , пиктограмма, «марка мастерской» , монограмма, подпись, надпись (Питер Артсен, Питер Питерс, Дирк Якобс) Cartellino		
12.	**Тема 12.** «Корпус Рембрандта» и атрибуция картин мастера на современном этапе.	Ранняя манера Рембрандта (так называемая, тонкая живопись) «Старик-воин», поздняя манера (так называемая, грубая манера), «портреты» стариков, «Блудный сын» в свете проблем атрибуции. Дефиниции жанра портрета: заказные портреты (Рембрандт. Портрет Иеремиаса де Деккера, 1666); «историзованные фигуры»: Рембрандт. Старик-еврей, 1654; «экспрессивные головы»:Рембрандт. Мальчик в восточном одеянии, 1634. Аксессуары ксюма для датировки картины. Понятия оригинал, реплика, вариант, копия мастерской, «копия с инвенцией», подражание, работа последователя, pastiche (Рембрандт, Фердинанд Бол, Христиан Дитрих, Алексис Гриму).	Семинар	2
13.	**Тема 13.** XX век .«Темная сторона» знаточества	подделки старой живописи (Ян ван дер Фекен, Хаан ван Мегерен). Проблема ответственности экспертного заключения, обоснования атрибуции.	Семинар	2
14.	**Тема 14.** Физические и технико-технологические методы в установлении авторства	Рентгенограммы, съемка картины в УФ и ИК-лучах (обнаружение подготовительного рисунка, изменения композиции, наличие поздних ретушей: Клас Муйарт «Самуил и Саул»1640-е; Рембрандт Портрет молодого человека с кружевным воротником, 1634; Якоб Баккер «Отдых Дианы», 1649)	Семинар	2

15.	**Тема 15.** Атрибуция. Голландская живопись в кругу европейских школ.	Национальные и индивидуальные особенности трактовки сходных сюжетов на примере итальянской и северо-нидерланской картин («Любовная пара» Джулио Романо и «Лот с дочерьми» Иоахима Эйтевала). Перекрестные ошибочные атрибуции («Автопортрет» Элизабеты Сирани, приписывавшийся неизвестному голландскому мастеру XVII века – «Молодой пастух» Виллема Дроста, приписывавшийся неизвестному венецианскому художнику XVII века). Интернациональный караваджизм. Тема «Домашнего концерта»: Караваджо - Маттиа Прети – Дирк ван Бабюрен - Хендрик тер Брюгген. Проблема оригинальности и заимствований.		

Форма промежуточного контроля:

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится в форме зачёта, при этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1.	Зачет	Билет включает один теоретический вопрос, на который студент должен дать устный ответ	Список вопросов к зачету

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к экзамену (зачету):

1. Экспертиза картин в XVII веке
2. Искусство и знаточество (XIX в.)
3. Атрибуционные практики XVII в.
4. Эволюция суждений о картинах Иоханнеса Вермера в XIX-XX вв.
5. Специфические особенности голландской картины XVII века (технические аспекты)
6. Тональная живопись и сотрудничество нескольких мастеров в исполнении картины
7. Особенности развития знаточества старых картин в России в XVIII-XX
8. П.П.Семенов – новый тип коллекционера и эксперта
9. Особенности атрибуции картин Рембрандта.
10. Проблемы разграничения авторства мастера и его учеников.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Голландская живопись XVII–XVIII веков: каталог коллекции : в 5 т. / И. А. Соколова; Государственный Эрмитаж. — СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 2023. Т. 4 : Рембрандт — Холстейн. — 368 с. : ил.
2. Дмитриева А. Ян Вермер и делфтская живопись середины - второй половины XVII века. СПб, 2017.
3. Каганэ Л.Л. Картины старых испанских мастеров в частных собраниях Санкт-Петербурга. Конец XVIII-начало XXвека, СПБ, 2014
4. Левинсон_Лессинг В.Ф. История картинной галереи Императорского Эрмитажа (1764 -1917) Л., 1985.
5. Левинсон_Лессинг В.Ф. Рембрандт ван Рейн. Картины в музеях СССР. Л., 1975.
6. Линник И.В.Голландская живопись и проблемы атрибуции картин, 1980. К.В.Малиновский. История коллекционирования живописи в Санкт-Петербурге в XVIII веке.СПб, 2012
7. Немилова И.Загадки старых картин. Л.,1989
8. Савинская Л.Ю. Коллекция живописи князей Юсуповых.М, 2017
9. Северюхин Д.Я. Старый художественный Петербург: рынок и самоорганизация художников (от начала XVIII века до 1932 года.
10. Семенова Н. Московские коллекционеры, Москва 2011.
11. Соколова И.А. Картинная галерея П. П. Семенова-Тян-Шанского и антикварный рынок Петербурга (1850–1910), СПб, 2009.
12. Фолль К. Опыты сравнительного изучения картин. М.,1916.
13. Фридлендер М. «Об искусстве и знаточестве» СПб, 2013.
14. Якимович А.Новое время. Искусство и культура XVII-XVIII веков. Новая история искусств. М.,2004
15. Яковлев В.Н. Художники. Реставраторы. Антиквары,Ленинград, 1966.
16. Laemers S.. Max J.Friedlander. 1867 – 1958. Art and Connoisseurschip. A Life Dedicated to Early Netherlandish Painting, Utrecht 2017/
17. McQueen A. The Rise of the Cult of Rembrandt. Reinventing an Old Master in Nineteenth-Century France. Amsterdam 2003
18. Michel P. Connoisseurship: l'oeil, la raison et l'instrument. Paris: Ecole du Louvre, 2014.
19. Rembrandt / Not Rembrandt in the Metropolitan Museum of Art: Aspects of Connoisseurship, I: H. von Sonnenburg, Paintings: Problems and Issues; II: W. Liedtke, C. Logan, N.M. Orenstein, S.S. Dickey, Paintings, Drawings and Prints: Art-Historical Perspectives, New York, 1995.
20. Scallen C.B. Rembrandt, Reputation, and the Practice of Connoisseurship, Amsterdam,

2004.
21. Sumowski W. Gemalde der Rembrandt Schuler.Landau, 1983 – 1994. 6 vols.
22. Tummers A., Jonkcheere K. (ed.). Art market and Connoisseurship: a closer look at paintings by Rembrandt, Rubens and their contemporaries. Amsterdam, 2008
23. Weller D. (et al.) Rembrandt in America: collecting and connoisseurship. New York, 2011

9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов

1. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Британская гравюра XVIII—XIX веков http://britishprints.ru
2. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org/
3. Картинки и разговоры: сайт про книжку-картинку. http://www.fairyroom.ru/
4. Британский музей https://www.britishmuseum.org/collection
5. F. Lugt Les Marques de Collections. http://www.marquesdecollections.fr/
6. Лувр. Musée du Louvre. http://www.louvre.fr/
7. Метрополитен-музей. The Metropolitan Museum of Art http://www.metmuseum.org/
8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. http://elibrary.ru/defaultx.asp
9. Национальная библиотека Франции. Bibliothèque nationale de France (BNF) https://gallica.bnf.fr/
10. Рейксмузеум https://www.rijksmuseum.nl/en/search
11. Российская национальная библиотека. http://www.nlr.ru/
12. ЭБС Университетская библиотека онлайн. http://biblioclub.ru/
13. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/
14. RKD Den Haag: https://rkd.nl/nl/
15. The Rembrandt database: http://www.rembrandtdatabase.org/Rembrandt
16. Koninklijke Musea België: https://www.fine-arts-museum.be/fr/la-collection
17. British Museum: http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx
18. Musées de France: http://www2.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/recherche/rech_libre.htm
19. Dresden: https://skd-online-collection.skd.museum/
20. Art UK: https://artuk.org/
21. Teylers Museum: https://www.teylersmuseum.nl/nl/@@search?SearchableText=&path=%2FNewTeylers%2Fnl%2Fcollectie%2Fkunst
22. Wien Kunst Historisches Museum: http://www.khm.at/objektdb/
23. National Museum Stockholm: http://emp-web-84.zetcom.ch/eMP/eMuseumPlus?service=StartPage&lang=en
24. Metropolitan Museum: https://www.metmuseum.org/art/collection/search
25. Amsterdam Museum: http://am.adlibhosting.com/amonline/advanced/search/simple
26. Prado Madrid: https://www.museodelprado.es/coleccion/obras-de-arte?searchObras=bout

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины «Атрибуция западноевропейской живописи» требует от студента максимальной концентрации, усидчивости, работоспособности, внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию глубокого понимания основополагающей важности курса истории искусства и преданности великому делу изучения и сохранения памятников истории и культуры.

Для студента посещение лекций является необходимым условием полноценного и всестороннего освоения курса, структура, последовательность и методология изучения материала базируются на образовательном стандарте и отвечают требованиям к подготовке всесторонне образованного специалиста, профессионала в области истории искусства. Используемые в ходе обучения подходы, включающие проведение семинаров,

тестирование и другие образовательные технологии позволяют освоить как теоретическую, так и практическую часть курса. При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать основной материал лекции, выделяя главные тезисы (особенности периода в развитии истории искусства; изменения в области архитектурной конструкции и иконографии искусства; характерные черты национальных школ и художественных направлений). Важнейшей частью лекции по истории искусства является иллюстративный ряд, рекомендуется фиксировать в конспекте основные композиционные и конструктивные особенности представляемых преподавателем изображений.

Практические занятия являются для студента неотъемлемой частью учебного процесса. Базой для поведения семинаров является самостоятельная работа студента – составление библиографии, подбор материалов, систематизация, обобщение и подведение итоговых выводов. В ходе практических занятий студент должен продемонстрировать как знакомство с анализируемыми явлениями художественной культуры и произведениями искусства, так и глубокое знание литературы по теме, умение работать в коллективе и вести научную дискуссию. Участие в семинаре оценивается высоко при условии самостоятельной подготовки доклада, разработки иллюстративной базы, оформления презентации, обоснованных и авторитетных ответов на вопросы, умении поддержать научную дискуссию. Целью практических занятий является формирование профессиональной самостоятельности и готовности к работе с художественным материалом, поддержание и развитие навыка описания и анализа памятников, семинары предполагают прежде всего независимость индивидуальных суждений и умение отстаивать свою точку зрения в научном споре. Студенту необходимо продемонстрировать владение различными методами анализа произведений искусства, включая формальный, образно-стилистический, иконографический и семиотический подходы. При подготовке к практическому занятию рекомендуется изучить материалы (списки литературы по теме и списки основных вопросов, выносимых на семинары). При необходимости темы и задания распределяются преподавателем среди студентов. В процессе подготовки к семинарам с устными выступлениями и дискуссиями, к круглому столу необходимо учесть длительность выступления, продумать последовательность выступления. Для доклада готовятся презентации, включающие базовые тезисы доклада и ключевые изображения, связанные с исследуемой темой. Изобразительный ряд в обязательном порядке должен сопровождаться подписями, указывающими на автора, название, время создания и место хранения произведения искусства. При работе с литературой по теории и истории искусства необходимо обратить внимание на важнейшие особенности изучаемого феномена, определения и выводы, сделанные авторами, терминологию, методы анализа и принципы изучения важнейших произведений искусства периода. При подготовке к коллоквиуму обязательно повторение ранее пройденного материала по конспектам занятий. В ходе подготовки выступлений студент должен следовать плану, предложенным преподавателям алгоритмам действий. Выступления должны иметь вводную часть с формулировкой проблемы, чёткую логичную структуру, развернутую доказательную базу и продуманные выводы. Собственная позиция по вопросу должна сопровождаться аргументацией. Студенту рекомендуется обратить внимание на культуру публичных выступлений и научной дискуссии, быть вежливым, отвечать по существу и четко формулировать вопросы и критические замечания в адрес оппонентов. Задание в рамках семинара предполагает самостоятельность работы, независимость аргументированных суждений, глубину анализа памятников, последовательную четкую структуру изложения и выразительный язык повествования с использованием необходимой терминологии, умение представить памятник, выявить стилистические параллели и влияния.

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам,

пособиям и конспектам товарищей. При отсутствии (по уважительной причине) на практическом занятии студенту рекомендуется проявить повышенную активность и инициативу на других мероприятиях (семинары, устный опрос). При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется прослушать курс повторно.

При подготовке к зачету студенту рекомендуется внимательно перечитать основную литературу по курсу и конспекты лекций, вспомнить базовые вопросы практических занятий. Студенту рекомендуется обратить внимание на приблизительные вопросы к зачету.

Посещение музеев является обязательным условием полного освоения курса. Экскурсия предполагает самостоятельное и под руководством преподавателя ознакомление с коллекцией Государственного Эрмитажа.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
	Аудитория с затемнением для группы 30 студентов	1
2.	Специализированная мебель и оргсредства:	
	Столы, стулья, зональная подсветка	По количеству студентов в группе – не менее 30
3.	Специальное оборудование и технические средства обучения:	
	Компьютер, проектор/экран	1 комплект на аудиторию

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
БУДДИЙСКОЕ ИСКУССТВО В СОБРАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭРМИТАЖА

Направление подготовки	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	магистратура
Квалификация	магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Буддийское искусство в собрании Государственного Эрмитажа» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а)_____ ассистент В.А. Абинякин

Рецензент _____ кандидат искусствоведения, доцент Г.Н. Габриэль

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Содержание и структура дисциплины
5. Объём дисциплины и виды учебной работы
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень вспомогательных информационных ресурсов
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Дисциплина «Буддийское искусство в собрании Государственного Эрмитажа» относится к числу дисциплин по выбору вариативной части образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусства».

Курс посвящён изучению буддийского искусства как уникального феномена мировой художественной культуры и анализу собрания Государственного Эрмитажа как одного из крупнейших в мире центров его изучения. Особое внимание уделяется формированию буддийских коллекций в Санкт-Петербурге, роли российских экспедиций в Центральную Азию, деятельности отечественных востоковедов и искусствоведов, а также музейной интерпретации сакральных памятников.

Дисциплина носит выраженный практико-ориентированный характер и реализуется на базе Государственного Эрмитажа. Освоение курса строится на непосредственном взаимодействии обучающихся с произведениями искусства в экспозиции, фондах хранения и реставрационных подразделениях музея.

Курс ориентирован на формирование навыков иконографического, стилистического и сравнительного анализа, развитие исследовательского мышления и понимание специфики работы с памятниками сакрального искусства в музейной среде. Дисциплина имеет универсальное значение для обучающихся магистратуры вне зависимости от их базовой подготовки и способствует расширению профессионального кругозора в области истории искусства, сравнительной иконографии и музеологии.

Цель курса:

Целью освоения дисциплины «Буддийское искусство в собрании Государственного Эрмитажа» является формирование у обучающихся целостного представления о буддийском искусстве как значительном явлении мировой художественной культуры и о Государственном Эрмитаже как одном из ведущих центров его научного изучения, а также развитие профессиональных навыков анализа, интерпретации и музейного осмысления памятников буддийского искусства.

Задачи курса:

- раскрыть исторические и культурные предпосылки формирования буддийской художественной традиции;
- показать специфику развития иконографии и стиля в различных регионах распространения буддизма;
- познакомить обучающихся с историей формирования буддийских коллекций в Санкт-Петербурге и деятельностью российских экспедиций в Центральную Азию;
- проанализировать ключевые памятники буддийского искусства из собрания Государственного Эрмитажа;
- сформировать навыки иконографического и стилистического анализа произведений сакрального искусства;
- раскрыть особенности музейной работы с буддийскими памятниками, включая вопросы атрибуции, датировки, реставрации и экспонирования;
- развить способность к междисциплинарному подходу в исследовании произведений искусства.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины, студент должен знать законы восприятия искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками. Должен уметь вести коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,

Должен владеть навыком использования приобретенных знаний для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию.

Должен овладеть следующими компетенциями:

УК-1. - способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 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;

ОПК-2 – способность к научному пониманию соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства;

ОПК-3 – способность демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии

ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития;

ПК-3 – способность применять в научном исследовании методологические принципы современной науки; искусствоведческие, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий

ПК-4 – способность проанализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства;

ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Универсальных:** УК-1. – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; **Общепрофессиональных**: 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-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; ОПК-3 – способность использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; **Профессиональных**: ПК-1 – способность осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** – знать основные этапы и направления развития буддийского искусства (ПК-2); – знать структуру и принципы организации буддийского пантеона (ПК-2); – знать особенности художественных школ и региональных традиций (Индия, Центральная Азия, Китай, Тибет, Монголия); – знать историю формирования буддийских коллекций Государственного Эрмитажа (ПК-2); – знать современные научные подходы к изучению и атрибуции памятников буддийского искусства (ОПК-1, ПК-3); – знать специфику музейной интерпретации сакральных объектов (ОПК-3); **Уметь**: – уметь проводить иконографический и стилистический анализ произведений буддийского искусства (ПК-5); – уметь выявлять региональные и хронологические особенности памятников (ПК-4); – работать с музейной документацией и научными публикациями; – формулировать аргументированные выводы по	1 семестр	Текущий контроль устный опрос, тестирование, семинарские занятия. Промежуточная аттестация – зачет.

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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития; ПК-3 – способность применять в научном исследовании методологические принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий ПК-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие	вопросам атрибуции и интерпретации (ПК-1); – применять полученные знания в междисциплинарном исследовательском контексте (ПК-1); **Владеть:** – владеть методами сравнительного анализа художественных традиций (ПК-3); – владеть навыками профессионального описания и научного комментирования произведений искусства (ПК-4); – владеть базовыми принципами музейной работы с памятниками сакрального характера (ПК-5); – навыками самостоятельной исследовательской работы в области истории и теории искусства (УК-1, ОПК-3, ПК-1).		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Место дисциплины в структуре ООП: Профессиональный цикл, вариативная часть. Дисциплина является важным компонентом подготовки магистрантов независимо от их базовой специализации. Она расширяет профессиональный инструментарий будущего искусствоведа и открывает возможности для работы в разных областях: истории искусства Востока, сравнительной иконографии, проблем эволюции стиля и художественных контактов, музеологии и экспозиционной практики. Курс логически и тематически связан с дисциплинами, ориентированными на методологию искусствознания, историю искусства Востока, музейное дело, а также с научно-исследовательской работой магистрантов, в том

числе при выборе тем, связанных с изучением музейных коллекций, сакрального искусства и межкультурных художественных процессов.

Даная дисциплина тематически и содержательно-методологически связана с курсами «Современная архитектура Востока», «Методологические основы НИР».

Перечень дисциплин и практик, освоение которых необходимо для изучения данной дисциплины: «Методологические основы НИР», «Стили в европейском искусстве», «Искусство Японии», «Новые технологии и современное искусство», «Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст».

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами: «Экспертиза художественных произведений», «Научно-исследовательская работа».

Данный курс занимает **важное место в профессиональной подготовке искусствоведа-магистранта.** Он призван помочь обучающимся освоить практические навыки и теоретические знания, необходимые для работы с одной из наиболее сложных и богатых по иконографии художественных традиций мира. Изучение буддийского искусства позволяет выработать умение уверенно анализировать произведение в единстве формы, смысла и контекста, а также грамотно формулировать и аргументировать искусствоведческие выводы в устной и письменной форме. Лекции, практические занятия и семинары по дисциплине предназначены для того, чтобы помочь магистранту свободно ориентироваться в проблематике искусства Востока, овладеть методами сравнительного анализа, научиться распознавать устойчивые иконографические схемы и их региональные варианты, а также понять специфику музейной интерпретации сакрального предмета.

Курс имеет выраженную практико-ориентированную направленность и проводится на базе Государственного Эрмитажа. Учебный процесс строится на непосредственном взаимодействии с подлинными памятниками буддийского искусства: в экспозиции, фондах хранения и при знакомстве с работой реставрационных подразделений. Такой формат позволяет рассматривать произведение не как иллюстрацию к общим историческим схемам, а как первоисточник, требующий профессионального описания, атрибуции и интерпретации. В процессе обучения предполагается подготовка сообщений/докладов по темам курса и выполнение практико-аналитических заданий, связанных с разбором конкретных музейных предметов и научной литературы.

4. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	Трудоемкость: 72 часа, 2 з. е.	
	Всего	семестр
		2
Лекционные занятия	16	2
Практические занятия (семинары)	16	2
Самостоятельная работа	40	2

5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объём дисциплины составляет 2 зачетные единиц: 72 часа

Содержание курса

1-2. Разделы курса, темы и краткое содержание

Раздел I. Петербург как центр изучения буддийского искусства

Тема 1. Петербургский феномен буддизма и формирование научной традиции изучения буддийского искусства.

Интерес к буддизму в российской интеллектуальной среде формируется во второй половине XIX века в контексте активного развития востоковедения и расширения научных контактов с регионами Центральной Азии. Петербург становится одним из ведущих центров европейской буддологии благодаря деятельности таких исследователей, как С. Ф. Ольденбург, Ф. И. Щербатской, Э. Э. Ухтомский и другие. Их работы заложили основу системного изучения буддийской философии, текстовой традиции и визуальной культуры. Важно подчеркнуть, что в Петербурге буддизм воспринимался не только как объект филологического и религиоведческого анализа, но и как художественная система, обладающая собственной эстетической логикой и историей развития.

Особую роль в становлении петербургской традиции сыграли археологические экспедиции в Центральную Азию и на территории Шёлкового пути. Экспедиции П. К. Козлова, С. Ф. Ольденбурга и других исследователей не только пополнили российские музейные собрания уникальными памятниками, но и заложили основы научного изучения материальной культуры буддийского мира. Привезённые из Хара-Хото, Дуньхуана и других центров произведения живописи и скульптуры позволили впервые в европейской науке систематически изучать художественные процессы, происходившие в средневековой Центральной Азии. Таким образом, коллекция стала не случайным собранием артефактов, а результатом целенаправленной научной работы.

Значимым элементом петербургского феномена стало строительство буддийского храма в начале XX века, ставшего символом признания буддизма частью культурной и духовной жизни столицы империи. Храм, построенный по тибетскому канону, но вписанный в архитектурный контекст города, стал визуальным выражением диалога Востока и Запада. В 1919 году состоялась Первая буддийская выставка, где широкая публика получила возможность познакомиться с памятниками буддийского искусства и основами буддийского учения. Эти события свидетельствуют о том, что буддизм в Петербурге был не экзотическим объектом интереса, а частью живого культурного процесса.

Государственный Эрмитаж сыграл ключевую роль в институционализации изучения буддийского искусства. В его стенах формировались коллекции, велась научная работа, публиковались каталоги и исследования. Эрмитаж стал пространством, где сакральный предмет переходил в научный и музейный контекст, не утрачивая при этом своей исторической значимости. Именно здесь сложилась традиция соединения строгого искусствоведческого анализа с глубоким пониманием религиозной природы объекта.

Таким образом, петербургский феномен буддизма представляет собой уникальное явление в истории европейской культуры. Он объединяет экспедиционную деятельность, академическую науку, музейную практику и архитектурное воплощение буддийской традиции. Осмысление этого феномена позволяет студенту увидеть буддийское искусство не как изолированный раздел «восточного искусства», а как часть мировой художественной истории, изучение которой требует междисциплинарного и методологически зрелого подхода.

Тема 2. Государственный Эрмитаж и его буддийские коллекции

Государственный Эрмитаж занимает особое место в истории изучения буддийского искусства не только в России, но и в мировом научном пространстве. Формирование его буддийских коллекций было связано с масштабными археологическими исследованиями и экспедициями рубежа XIX–XX веков, направленными на изучение культур Центральной Азии. В отличие от многих европейских собраний, сложившихся преимущественно через художественный рынок, эрмитажная коллекция во многом имеет экспедиционное происхождение, что придаёт ей исключительную научную ценность. Памятники поступали в музей в контексте археологических находок, что позволило сохранить сведения об их исторической среде и культурной принадлежности.

Особое значение имели экспедиции П. К. Козлова, в результате которых в Петербург были доставлены уникальные памятники из Хара-Хото – средневекового тангутского города, погибшего в XIII–XIV веках. Найденные произведения живописи, скульптуры и рукописные материалы стали основой для системного изучения буддийского искусства Центральной Азии. Коллекция из Хара-Хото позволила исследователям проследить сложные процессы взаимодействия китайской, тибетской и центральноазиатской традиций, выявить особенности иконографии и стиля, характерные для государства Си Ся. Таким образом, экспедиционная деятельность стала не только источником пополнения фондов, но и фундаментом научной школы.

Формирование коллекции сопровождалось интенсивной исследовательской работой. Научные сотрудники Отдела Востока Государственного Эрмитажа занимались каталогизацией, атрибуцией и публикацией памятников, что способствовало их введению в международный научный оборот. Издание каталогов и монографий, посвящённых буддийской живописи, скульптуре и ритуальным предметам, закрепило за Эрмитажем статус одного из ведущих центров буддийских исследований. Важно подчеркнуть, что музей в данном случае выступает не только как хранитель произведений искусства, но и как научная институция, формирующая интерпретационные модели и методологические подходы.

Особую роль играет специфика музейной работы с сакральными объектами. Памятники буддийского искусства, изначально созданные для ритуального использования, в условиях музея приобретают иной статус – они становятся объектами научного анализа и художественного восприятия. Этот переход требует особой ответственности и профессиональной чуткости. Эрмитажная практика демонстрирует, каким образом возможно соединение научной строгости с уважением к религиозной природе предмета. Вопросы реставрации, консервации и экспонирования буддийских памятников становятся не только техническими, но и методологическими проблемами.

Таким образом, Государственный Эрмитаж предстает в курсе не просто как место проведения занятий, а как полноценный участник исторического процесса изучения буддийского искусства. Его коллекции – результат экспедиционной деятельности, научной рефлексии и музейной практики – позволяют рассматривать буддийское искусство в широком культурном и методологическом контексте. Осмысление истории формирования этих собраний даёт магистрантам понимание того, как складывается научное знание и каким образом музей становится пространством производства искусствоведческой мысли.

Раздел II. Становление и развитие художественных систем буддийского искусства

Тема 3. Возникновение антропоморфного образа Будды

Одной из ключевых проблем в истории буддийского искусства является вопрос о возникновении антропоморфного образа Будды. В ранний период развития буддийской традиции Просветлённый не изображался в человеческом облике: его присутствие передавалось посредством символов – пустого трона, колеса Учения, следов стоп, дерева бодхи. Этот аниконический этап отражал особое отношение к личности Будды как к существу, превзошедшему телесную форму. Переход к антропоморфному изображению стал важнейшим переломным моментом, повлиявшим на всю последующую историю буддийской визуальной культуры.

Решающую роль в формировании человеческого образа Будды сыграла художественная традиция Гандхары и Северо-Западной Индии первых веков нашей эры. Здесь в условиях интенсивного взаимодействия эллинистического и индийского художественных языков складывается пластическая модель, которая станет канонической для всего буддийского мира. Скульптуры из Гандхары демонстрируют характерную трактовку драпировок, пластики тела, пропорций лица, что позволяет говорить о

сознательном синтезе античной художественной традиции и индийской религиозной идеи. Этот синтез не был механическим заимствованием, а представлял собой глубинное преобразование формы в соответствии с новой духовной задачей.

В процессе формирования канона закрепляются устойчивые иконографические признаки: определённые мудры (жесты), позы, атрибуты, система пропорций, получившая отражение в позднейших текстах и художественных трактатах. Образ Будды становится строго структурированным, но одновременно открытым к вариативности. Именно в этот период складываются основные типы – Будда в позе медитации, Будда, проповедующий Учение, Будда, касающийся земли. Каждый тип несёт не только художественную, но и богословскую нагрузку, что требует от исследователя понимания взаимосвязи формы и смысла.

Распространение гандхарской модели за пределы Индии – в Центральную Азию, Китай и далее в страны Восточной Азии – свидетельствует о силе и универсальности сложившегося канона. При этом в каждом регионе образ претерпевает изменения: меняется трактовка лица, пропорций, складок одеяния, характер пластики. Сравнительный анализ позволяет проследить, каким образом единая иконографическая схема адаптируется к новым художественным средам. Этот процесс демонстрирует, что канон в буддийском искусстве является не статичной формулой, а живой системой, способной к исторической трансформации.

Изучение ранней буддийской скульптуры в рамках курса предполагает работу с конкретными памятниками из собрания Государственного Эрмитажа. Анализируя их, обучающиеся получают возможность проследить формирование художественного канона на уровне материального объекта, увидеть соотношение эллинистической пластики и индийской духовной концепции, научиться выявлять устойчивые признаки и отличать каноническое от регионально-стилистического. Таким образом, данная тема закладывает фундамент для дальнейшего изучения сложной системы буддийской иконографии и её исторической эволюции.

Тема 4. Буддийская иконография как художественная и символическая система

Буддийское искусство представляет собой одну из наиболее сложных и структурированных иконографических систем мировой художественной культуры. В отличие от многих религиозных традиций, где визуальный ряд ограничивается сравнительно узким кругом сюжетов, буддийский пантеон формирует многоуровневую иерархию образов, включающую исторических и трансцендентных Будд, бодхисаттв, архатов, учителей, идамов, защитников учения (дхармапал) и многочисленные локальные формы. Эта сложность обусловлена развитием различных направлений буддизма – прежде всего махаяны и ваджраяны – и их богословскими концепциями.

В рамках махаяны образ бодхисаттвы приобретает особое значение. В отличие от исторического Будды Шакьямуни, бодхисаттвы выступают как существа, сознательно откладывающие окончательное освобождение ради спасения других. Их визуальный облик отличается богатством атрибутов, украшений и символических деталей. Так формируется принципиально иной художественный тип – величественная, царственная фигура, сочетающая духовную возвышенность и декоративную пышность. Анализ этих образов требует умения распознавать сложную систему атрибутов, связанных с конкретными текстовыми традициями и культовыми практиками.

С развитием ваджраяны пантеон усложняется ещё более. Появляются идамы – медитативные божества, часто представленные в многоруких и многоликих формах, а также гневные защитники учения, чья экспрессивная пластика и насыщенная символика отражают особый характер тантрической практики. Внешняя экспрессия этих образов нередко вводит неподготовленного зрителя в заблуждение, тогда как в рамках буддийской традиции она имеет строго определённое философское и ритуальное значение. Таким

образом, анализ ваджраянских памятников требует не только формального искусствоведческого подхода, но и понимания религиозной семантики.

Структура пантеона строится на чётких иерархических принципах. Каждому образу соответствует определённая поза, жест, цвет, количество рук и атрибутов, композиционное окружение. В живописи танка и в скульптуре эта система реализуется через устойчивые схемы, обеспечивающие узнаваемость и богословскую корректность изображения. Канон не является механической формулой: он задаёт рамки, внутри которых художник может проявлять стилистическую индивидуальность. Именно взаимодействие канона и стиля становится предметом особого внимания в рамках курса.

Работа с памятниками из собрания Государственного Эрмитажа позволяет обучающимся увидеть реальное воплощение принципов буддийской иконографии в конкретных произведениях. Скульптуры и живописные образы дают возможность проследить, каким образом единая богословская система реализуется в разных художественных традициях – индийской, тибетской, китайской. Осмысление иконографии как художественной структуры формирует у магистрантов способность воспринимать буддийское искусство не как набор экзотических образов, а как стройную визуальную философию, обладающую внутренней логикой и исторической динамикой.

Раздел III. Центральная Азия и межкультурные коммуникации

Тема 5. Хара-Хото и синтез художественных традиций в искусстве Центральной Азии

Открытие Хара-Хото стало одним из ключевых событий в истории изучения буддийского искусства Центральной Азии. Этот тангутский город, пришедший в упадок около XIV века (а после – и вовсе оставленный заброшенным), сохранил уникальный комплекс памятников, позволивших реконструировать художественную культуру государства Си Ся. Материалы, привезённые в Санкт-Петербург в результате экспедиций начала XX века, стали основой для формирования целостного представления о региональной интерпретации буддийского канона. В отличие от индийских и тибетских центров, Хара-Хото демонстрирует сложный синтез художественных традиций, возникший на пересечении культурных путей Шёлкового пути.

Буддийская живопись Хара-Хото представляет особый интерес с точки зрения стилистического анализа. В ней сочетаются элементы китайской линейной традиции, тибетской иконографической строгости и центральноазиатской декоративности. Композиции отличаются ясной структурой, при этом цветовое решение и трактовка фигур нередко демонстрируют оригинальные художественные поиски. Сравнение памятников Хара-Хото с тибетскими и китайскими аналогами позволяет выявить механизмы культурной адаптации канона и увидеть, каким образом единая религиозная система приобретает локальные художественные формы.

Особое внимание в рамках темы уделяется проблеме образца и варианта. Буддийское искусство предполагает использование канонических схем, однако их воспроизведение никогда не является механическим копированием. В памятниках Хара-Хото можно проследить, как устойчивые иконографические формулы трансформируются в зависимости от художественной среды и мастерской традиции. Это позволяет обучающимся увидеть различие между канонической нормой и её интерпретацией, а также сформировать навыки распознавания стилистических нюансов.

Материалы из Хара-Хото имеют не только художественное, но и источниковедческое значение. Они позволяют исследовать функционирование буддийских образов в реальном культовом пространстве, проследить связь живописи с текстовой традицией, а также реконструировать исторический контекст существования памятников. Таким образом, анализ этих произведений выходит за пределы формального описания и включает историко-культурную перспективу.

Изучение памятников Хара-Хото из собрания Государственного Эрмитажа позволяет магистрантам рассматривать синтетический характер искусства Центральной Азии не как абстрактную историческую категорию, а как конкретную культурную реальность, воплощённую в материальных объектах. Анализ этих произведений раскрывает значение археологических исследований как источника формирования научной картины прошлого и демонстрирует, каким образом музейная коллекция становится основой для реконструкции художественных процессов и межкультурных взаимодействий. Хара-Хото в рамках курса предстает как пространство пересечения художественных традиций и одновременно как пример того, каким образом музей становится хранителем сложного культурного наследия, требующего внимательного и методически выверенного анализа.

Тема 6. Дуньхуан и пещерные комплексы Шёлкового пути: монументальная живопись и трансформации стиля

Пещерные комплексы Дуньхуана занимают особое место в истории буддийского искусства как один из крупнейших центров формирования и распространения иконографических и художественных моделей. Создававшиеся на протяжении многих столетий настенные росписи и скульптурные ансамбли представляют собой визуальную энциклопедию буддийского мира, где соединяются индийские, центральноазиатские и китайские традиции. Дуньхуан выступает не только как географический пункт на Шёлковом пути, но и как пространство интенсивного художественного и духовного обмена.

Монументальная живопись пещер демонстрирует сложную композиционную организацию. Многофигурные сцены, мандалические структуры, развернутые повествовательные циклы создают целостную визуальную среду, в которой образ воспринимается не изолированно, а в контексте ансамбля. Важно подчеркнуть, что монументальный формат предполагает особую логику построения пространства, масштабирования фигур и цветового решения. Эти принципы оказывают влияние на развитие станковой живописи и формирование устойчивых композиционных схем, которые затем тиражируются в более мобильных формах искусства.

Дуньхуанские памятники позволяют проследить трансформацию канона в условиях длительного исторического развития. На протяжении веков иконографические типы сохраняют узнаваемость, однако стилистика образов меняется: варьируется трактовка лица, пропорций, драпировок, декоративных элементов. Сопоставление различных периодов росписей показывает, как художественная традиция реагирует на политические, культурные и религиозные изменения. Таким образом, Дуньхуан становится своеобразной лабораторией исторической эволюции стиля.

Особое значение имеет влияние дуньхуанской традиции на более поздние формы буддийского искусства. Многие композиционные решения, схемы расположения божеств и декоративные мотивы переходят в тибетскую и китайскую живопись, трансформируясь в соответствии с местной художественной средой. Анализ этих процессов позволяет обучающимся увидеть механизм передачи художественного опыта и понять, каким образом монументальное искусство формирует визуальную память традиции.

В рамках курса обращение к материалам Дуньхуана необходимо не только для реконструкции исторического процесса, но и для развития навыков комплексного анализа. Рассмотрение ансамбля, выявление взаимосвязи между текстом, изображением и архитектурным пространством формирует у магистрантов способность мыслить произведение искусства как часть более широкой культурной структуры. Это умение становится принципиально важным при дальнейшем изучении станковых памятников из музейных коллекций, которые часто являются фрагментами некогда целостной визуальной среды.

Раздел IV. Искусство Тибета

Теме 7. Тибетская скульптура и канон сакральной пластики

Тибетская скульптура занимает особое место в истории буддийского искусства благодаря высокой степени канонической регламентации и одновременно выразительной пластической силе образов. В отличие от ранних индийских традиций, где формирование канона ещё находилось в процессе становления, тибетское искусство опирается на уже сложившуюся систему иконографических норм, зафиксированных в текстах и практиках монастырской культуры. Скульптурный образ в тибетской традиции рассматривается не просто как художественное произведение, а как сакральное присутствие, обладающее ритуальной функцией и включённое в литургический контекст.

Канон тибетской пластики регулирует пропорции фигуры, положение рук, выражение лица, атрибутивные детали и декоративные элементы. Существуют специальные руководства, определяющие числовые соотношения частей тела, расположение украшений и символических знаков. При этом строгая регламентация не исключает стилистической вариативности: в разные периоды и в разных регионах Тибета формируются отличительные особенности трактовки лица, драпировок, орнамента. Анализ этих различий позволяет выявить художественные школы и мастерские, а также проследить влияние китайской и непальской традиций на тибетское искусство.

Особое внимание в рамках темы уделяется материалам и технике исполнения. Наиболее распространённой формой является бронзовая скульптура, выполненная методом литья по выплавляемой модели. Нередко фигуры имеют полую структуру и содержат внутри реликвии, тексты или священные предметы, что усиливает их сакральный статус. Помимо бронзы используются дерево, глина, полихромные покрытия, позолота. Технологические особенности напрямую связаны с художественным восприятием формы: блеск позолоты, тонкость гравировки, тщательная проработка деталей создают особую визуальную выразительность.

В тибетской пластике ярко проявляется принцип сочетания духовной сосредоточенности и декоративной насыщенности. Образы Будд и бодхисаттв отличаются внутренней уравновешенностью, мягкостью моделировки, гармоничностью пропорций. В противоположность им гневные божества ваджраяны демонстрируют динамику, напряжение, экспрессию, сложные композиции из множества рук и атрибутов. Однако даже в этих экспрессивных формах сохраняется каноническая строгость, обеспечивающая богословскую корректность изображения.

Обращение к тибетской скульптуре из собрания Государственного Эрмитажа позволяет рассматривать сакральный образ как сложную систему, в которой пластическая форма подчинена богословской идее и канонической регламентации. Внимательный анализ моделировки объёма, характера поверхности, техники литья и декоративной обработки раскрывает логику художественного мышления мастера. Следы полихромии, позолоты, инкрустаций и позднейших вмешательств вводят произведение в историческую перспективу его бытования.

Такое рассмотрение выводит исследование за пределы чисто формального описания. Тибетская скульптура предстает как точка пересечения религиозной концепции, художественной традиции и материальной культуры. Понимание этих взаимосвязей формирует у магистрантов способность к комплексному искусствоведческому анализу, где эстетическое восприятие соединяется с историческим и технологическим осмыслением памятника.

Тема 8. Живопись танка: сакральная функция, композиционная структура, символика и суггестия цвета

Живопись танка занимает особое место в буддийском искусстве как форма, сочетающая иконографическую строгость, ритуальную функцию и высокую степень художественной изысканности. Танка не является просто изображением – она представляет собой визуальную модель космоса, медитативную схему и объект культа. Композиция строится по строго определённым каноническим принципам: центральная фигура занимает

доминирующее положение, окружена второстепенными персонажами, вписана в архитектурную или ландшафтную среду, имеющую символическое значение. Таким образом, пространство танки организовано иерархически и насыщено смыслами.

Композиционная логика танки предполагает симметрию, фронтальность и ясность структуры. Центральный образ чаще всего представлен в статичной позе, выражающей духовную устойчивость и внутреннюю сосредоточенность. Вокруг него располагаются учителя линии передачи, бодхисаттвы, защитники, донаторы. Каждый элемент подчинён строгой системе пропорций, зафиксированной в специальных трактатах. Нарушение канона считалось недопустимым, поскольку изображение имело не только эстетическое, но и сакральное значение.

Особое внимание в живописи танка уделяется цветовой символике. Цвет здесь не является декоративным элементом, а выполняет смысловую функцию. Белый может указывать на чистоту и трансцендентность, синий – на бесконечность и глубину сознания, красный – на энергию и активность, зелёный – на действие и сострадание. Сочетание цветов формирует не только эмоциональное воздействие, но и богословскую программу изображения. Понимание этой символики требует от исследователя знания религиозной традиции и внимательного анализа визуального языка.

Технология исполнения танки также имеет значение для искусствоведческого анализа. Подготовка холста, нанесение грунта, построение сетки пропорций, последовательность нанесения красочного слоя – всё это отражает традиционную систему обучения художника и передачу мастерства внутри монастырских мастерских. Следы реставрации, поздние записи, изменения колорита могут существенно влиять на современное восприятие произведения, что делает необходимым внимательное изучение материальной стороны памятника.

Рассмотрение живописи танка в рамках курса позволяет раскрыть принципы функционирования буддийского канона в наиболее концентрированной форме. Танка демонстрирует соединение текста, образа и ритуала, где визуальная структура становится инструментом духовной практики. Осмысление этой формы развивает у магистрантов способность воспринимать произведение искусства как многослойную систему, в которой композиция, цвет, символ и функция образуют неразрывное единство.

Раздел V. Сакральный объект и его судьба в музейной практике

Тема 9. Атрибуция и научное описание памятников буддийского искусства

Проблема атрибуции занимает центральное место в профессиональной подготовке искусствоведа и приобретает особую сложность в отношении буддийского искусства. Многообразие региональных школ, устойчивость канонических схем и широкое распространение копий и повторений требуют от исследователя высокой аналитической точности. Атрибуция в данном контексте не сводится к формальному определению датировки или географического происхождения, но предполагает комплексное рассмотрение иконографических, стилистических, технологических и исторических признаков произведения.

Научное описание памятника является первым и обязательным этапом анализа. Оно должно быть объективным, точным и терминологически корректным. Описание включает определение типа произведения, материала и техники исполнения, состояния сохранности, композиционной структуры, а также фиксацию всех значимых деталей. В случае буддийского искусства особое внимание уделяется атрибутам, жестам, положению фигуры, наличию надписей и символических элементов. Грамотно составленное описание становится основой для дальнейшей интерпретации и сопоставления.

Иконографический анализ предполагает выявление конкретного образа внутри сложной системы пантеона. Это требует знания текстовой традиции, устойчивых канонических признаков и вариативных форм. Определение иконографического типа строится на сопоставлении атрибутов, поз, цвета, окружения и сопутствующих персонажей.

В ряде случаев возникает необходимость учитывать локальные особенности или редкие варианты изображения, что требует обращения к научным публикациям и музейным каталогам.

Стилистический анализ направлен на выявление художественных особенностей памятника и его возможной принадлежности к определённой школе или мастерской. Трактовка лица, характер моделировки тела, способ передачи драпировок, декоративная проработка орнамента, особенности литья или живописной техники – все эти элементы позволяют уточнить хронологические и региональные характеристики произведения. В буддийском искусстве, где канон сохраняется на протяжении столетий, именно стилистические нюансы часто становятся решающим фактором атрибуции.

Важным этапом является поиск аналогий в музейных и частных собраниях, а также в каталогах художественного рынка. Сопоставление произведений позволяет выявить типологические параллели, определить степень близости к определённой традиции и уточнить датировку. При этом выбор аналогий должен быть аргументированным и методически обоснованным. Анализ сопоставляемых памятников требует внимательного отношения к источнику публикации, степени сохранности и научной достоверности атрибуции.

Таким образом, атрибуция и научное описание в рамках курса рассматриваются как сложный интеллектуальный процесс, соединяющий наблюдение, знание традиции, работу с источниками и аналитическое мышление. Освоение этих навыков формирует профессиональную основу искусствоведческой деятельности и непосредственно готовит магистрантов к выполнению самостоятельных исследовательских задач.

Тема 10. Буддийский образ в музейном пространстве: интерпретация, реставрация, экспонирование

Буддийское произведение искусства изначально создаётся как сакральный объект, включённый в ритуальный и духовный контекст. Его назначение связано не столько с эстетическим созерцанием, сколько с медитативной практикой, богослужением и символическим присутствием изображаемого божества. Перемещение такого предмета в музейное пространство радикально изменяет условия его существования. Образ утрачивает прямую культовую функцию и становится объектом научного анализа и художественного восприятия. Этот переход требует особого методологического осмысления и профессиональной ответственности.

Музеефикация сакрального предмета предполагает переопределение его статуса. В экспозиции произведение включается в историко-художественный нарратив, сопоставляется с другими памятниками, становится частью визуального диалога эпох и культур. При этом возникает вопрос: в какой мере возможно сохранить понимание религиозной природы объекта в условиях светского музея? В рамках курса рассматриваются различные стратегии экспонирования буддийского искусства – от нейтрального научного показа до попыток реконструкции ритуального контекста посредством пространственной организации и сопроводительных текстов.

Особое значение имеет проблема реставрации и консервации. Буддийские скульптуры и живописные произведения нередко содержат внутренние реликвии, священные тексты, следы освящения. Реставрационное вмешательство должно учитывать не только материальную структуру объекта, но и его сакральную специфику. Обсуждаются этические аспекты работы с религиозными памятниками, границы допустимого вмешательства, принципы сохранения исторических наслоений. Таким образом, реставрация рассматривается не только как техническая процедура, но и как акт интерпретации.

Интерпретация буддийского искусства в музейном пространстве требует точного баланса между научной объективностью и уважением к религиозной традиции. Искусствовед выступает посредником между памятником и современным зрителем. Его

задача – объяснить иконографию, раскрыть исторический контекст, обозначить художественные особенности, не редуцируя произведение до иллюстрации к тексту или к абстрактной «восточной экзотике». В этом процессе формируется профессиональная позиция исследователя, способного соединить критическое мышление и культурную чуткость.

Заключительная тема курса подводит итог всему изученному материалу. Буддийское искусство предстает не только как объект историко-искусствоведческого анализа, но и как живое наследие, требующее внимательного и ответственного обращения. Осмысление судьбы сакрального предмета в музейной среде позволяет магистрантам увидеть сложность современного существования художественного произведения и осознать собственную роль в сохранении и интерпретации культурного наследия.

Название темы	Всего часов	Занятия	
		В том числе	
		Лекции	Семин.
Раздел I. Петербург как центр изучения буддийского искусства			
1. Петербургский феномен буддизма и формирование научной традиции изучения буддийского искусства.		1	1
2. Государственный Эрмитаж и его буддийские коллекции		1	1
Раздел II. Становление и развитие художественных систем буддийского искусства			
3. Возникновение антропоморфного образа Будды		1	1
4. Буддийская иконография как художественная и символическая система		1	1
Раздел III. Центральная Азия и межкультурные коммуникации			
5. Хара-Хото и синтез художественных традиций в искусстве Центральной Азии		2	2
6. Дуньхуан и пещерные комплексы Шёлкового пути: монументальная живопись и трансформации стиля		2	2
Раздел IV. Искусство Тибета			
7. Тибетская скульптура и канон сакральной пластики		2	2
8. Живопись танка: сакральная функция, композиционная структура, символика и суггестия цвета		2	2
Раздел V. Сакральный объект и его судьба в музейной практике			
9. Атрибуция и научное описание памятников буддийского искусства		2	2
10. Буддийский образ в музейном пространстве: интерпретация, реставрация, экспонирование		2	2
Итого:		**16**	**16**

Форма промежуточного контроля:

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится в форме зачёта и представляет собой письменную работу с последующей публичной защитой.

Зачётная работа - самостоятельное исследование, выполненное на материале конкретного произведения буддийского искусства из экспозиции Государственного Эрмитажа. Обучающийся самостоятельно выбирает предмет для анализа. Принципиальным условием является непосредственная работа с подлинным памятником в музейном пространстве.

Цель зачётной работы – продемонстрировать сформированность профессиональных навыков искусствоведческого анализа, умение работать с музейным объектом как с историко-культурным источником, а также способность к научной рефлексии и личностному осмыслению художественного произведения.

Структура зачётной работы включает следующие обязательные элементы:

1. **Музейное инвентарное описание памятника.** Обучающийся должен составить развернутое описание произведения в формате, приближенном к музейной научной карточке. Необходимо определить тип памятника, сюжет или изображённый персонаж, указать материал, технику исполнения, предполагаемую датировку и регион происхождения (при наличии соответствующих данных), а также описать состояние сохранности. Описание должно носить точный, профессиональный и объективный характер.
2. **Выявление и анализ иконографических элементов.** Требуется выделить ключевые атрибуты, жесты (мудры), позы, символические детали, элементы окружения и композиционные особенности, имеющие значение для интерпретации образа.
3. **Определение иконографического типа.** На основе проведённого анализа обучающийся должен аргументированно определить иконографический тип произведения, соотнеся его с традицией буддийского пантеона и соответствующей школой или направлением.
4. **Стилистический анализ памятника.** Необходимо выявить характерные художественные особенности: трактовку формы, пластики, пропорций, драпировок, орнамента, колористических решений (для живописи), а также определить возможные региональные и хронологические признаки стиля.
5. **Поиск и сопоставление аналогий.** Обучающийся должен подобрать и проанализировать аналогичные произведения из других музейных собраний и, при возможности, из каталогов художественного рынка. В работе требуется обосновать принципы отбора аналогий (иконографические, стилистические, хронологические, региональные) и показать, каким образом сопоставление уточняет понимание исследуемого памятника.
6. **Эссе-рефлексия.** Заключительная часть представляет собой эссе в свободной форме, посвящённое личному взаимодействию с памятником. Данный раздел направлен на развитие профессиональной чувствительности и способности к вдумчивому «вчувствованию» в художественный образ. Здесь допускается индивидуальная интерпретация, фиксация эстетических и интеллектуальных переживаний, размышление о месте произведения в культурном и личностном пространстве автора работы. При этом текст должен сохранять научную корректность и внутреннюю логическую цельность.

Публичная защита зачётной работы предполагает краткое устное представление результатов исследования и ответы на вопросы преподавателя и обучающихся. Оценивается не только полнота и глубина письменного анализа, но и способность аргументированно отстаивать собственные выводы.

Таким образом, зачёт по дисциплине представляет собой комплексную профессиональную пробу, сочетающую элементы научного исследования, музейной практики и личностной рефлексии. Он ориентирован на формирование зрелого искусствоведческого мышления и ответственное отношение к работе с памятниками сакрального искусства.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

Критерии оценки ЗАЧЁТ:

1. Научную корректность и полноту музейного описания

- точное определение типа памятника;
- корректное указание материала, техники и состояния сохранности;
- грамотное использование профессиональной терминологии;
- отсутствие фактических ошибок.

2. Глубину иконографического анализа

- выявление ключевых атрибутов и символических элементов;
- аргументированное определение иконографического типа;
- понимание места конкретного типа в структуре буддийской иконографии;
- способность связать отдельные детали с общей концепцией образа.

3. Стилистическую компетентность

- выявление характерных пластических, композиционных и художественных особенностей;
- обоснование региональной и хронологической принадлежности (на уровне учебной задачи);
- понимание специфики художественной школы или традиции.

4. Уровень сравнительного анализа

- обоснованный выбор аналогий;
- корректное сопоставление произведений;
- умение выявлять сходства и различия;
- демонстрацию понимания принципов работы с музейными и аукционными источниками.

5. Качество аналитического и рефлексивного эссе

- способность к вдумчивому личностному осмыслению произведения;
- органичное соединение субъективного переживания с профессиональной культурой анализа;
- стилистическую цельность и внутреннюю логичность текста;
- отсутствие произвольных или некорректных интерпретаций.

6. Уровень публичной защиты

- ясность и структурированность устного выступления;
- аргументированность ответов на вопросы;
- владение научной терминологией;
- способность вести профессиональную дискуссию.

НЕЗАЧЁТ:

- музейное описание носит фрагментарный или неточный характер;
- допущены существенные фактические или терминологические ошибки;
- отсутствует аргументированное определение иконографического типа;
- стилистический анализ поверхностен или декларативен;
- аналогии подобраны случайно и не обоснованы;

- эссе не демонстрирует ни профессионального анализа, ни рефлексивной глубины;
- обучающийся не способен защитить работу и аргументировать собственные выводы.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Торчинов Е. А. Введение в буддологию: курс лекций. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000.
2. Самосюк К. Ф. Буддийская живопись из Хара-Хото (XII–XIV вв.). – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2006.
3. Елихина Ю. И. Ранняя буддийская скульптура Гандхары в собрании Государственного Эрмитажа // Сообщения Государственного Эрмитажа. – СПб., 2015.
4. Обитель милосердия: искусство тибетского буддизма / Гос. Эрмитаж. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2013.
5. Пещеры тысячи Будд: российские экспедиции на Шёлковом пути / Гос. Эрмитаж. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2015.
6. Дешпанде О. Н. Памятники искусства Юго-Восточной Азии. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2010.
7. Востриков А. И. Тибетская историческая литература. – М.: Изд-во восточной литературы, 1962.
8. Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму. – М.: Наука, 1988.
9. Ольденбург С. Ф. Буддийские тексты и исследования. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1930.
10. Кычанов Е. И. История государства Си Ся. – М.: Наука, 1968.
11. Рерих Ю. Н. Тибет и Центральная Азия. – М.: Наука, 1999.
12. Кузьмина Е. Е. Искусство Древней Индии. – М.: Искусство, 1977.
13. Литвинский Б. А. (ред.) Центральная Азия и Дальний Восток. – М.: Наука, 1980.
14. Дандарон Б. Д. Мысли буддиста. – Улан-Удэ, 1997.
15. Гумилёв Л. Н. Поиски вымышленного царства. – М.: Айрис-пресс, 2002.
16. Лубсан-Самдан Ц. Иконография тибетского буддизма. – СПб., 2004.
17. Непомнин О. Е. История Китая. – М.: Восточная литература, 2001.
18. Васильев В. П. Буддизм, его догматы, история и литература. – М.: Наука, 1992 (репринт).
19. Лысенко В. Г. Буддизм: история и философия. – М.: Академический проект, 2003.
20. Торчинов Е. А. Религии мира: опыт запредельного. – СПб.: Азбука-классика, 2005.

8.2. Дополнительная литература:

1. Андросов В. П. Будда Шакьямуни и индийский буддизм. М., 2001.
2. Андросов В. П. Индо-тибетский буддизм: энциклопедический словарь. М., 2011.
3. Атлас тибетской медицины: Свод иллюстраций к тибетскому медицинскому трактату XVII века «Голубой берилл». М., 1998.
4. Ашвагхоша. Жизнь Будды. М., 1990.
5. Бадмажапов Ц.-Б. Иконография Ваджраяны : каталог. М., 2003.
6. Барадийн В. Статуя Майтреи в Золотом храме в Лавране. Л., 1924 (Bibliotheca Buddhica. Vol. 22).
7. Батырева С. Г. Старокалмыцкое искусство: каталог. Элиста, 1991.
8. Бодхисаттва ада: Сутра основных обетов бодхисаттвы Кшитигарбхи / пер. с кит. и коммент. Д. В. Поповцева. СПб., 2002.
9. Болсохоева Н. Д. Сакья-Пандита и его изречения // Исследования по истории и филологии Центральной Азии. Улан-Удэ, 1976. Будон Ринчендуб. История буддизма / пер. с тиб. Е. Е. Обермиллера. СПб., 1999.
10. Ванчикова Ц. П. О сочинении «Подношение благовоний Гэсэру» // Цэндийн Дамдинсурэн: к 100-летию со дня рождения. М., 2008.
11. Васильев В. П. Буддизм, его догматы, история и литература. СПб., 1857.
12. Введение в буддизм / В. И. Рудой, Е. П. Островская, А. Б. Островский, Т. В. Ермакова, Е.А. Островская, П. Д. Ленков. СПб., 1999.
13. Востриков А. И. Тибетская историческая литература. М., 1962.
14. Ганевская Э. В., Дубровин А. Ф., Огнева Е. Д. Пять семей Будды: Металлическая скульптура северного буддизма из собрания Государственного музея Востока. М., 2004.
15. Герасимова К. М. Памятники эстетической мысли Востока. Тибетский канон пропорций. Улан-Удэ, 1971.
16. Грюнведель А. Обзор собрания предметов ламайскаго культа кн. Э. Э. Ухтомскаго. СПб., 1905. Ч. 1 : Текст ; Ч. 2 : Рисунки. Дамдинсурэн Ц. Исторические корни Гэсэриады. М., 1957.
17. Дандарон Б. Д. Содержание мантры ОМ-МА-НИ-ПАД-МЕ-ХУМ // Ученые записки Тартуского государственного университета. Тарту, 1973. Вып. 313 : Труды по востоковедению. Т. 2.
18. Дашиев Д. Б. Некоторые аспекты культа наставника (по тибетским источникам) // Психологические аспекты буддизма. Новосибирск, 1991.
19. Дылыкова В. С. Тибетская литература. М., 1990.
20. Елихина Ю. И. Культ Белого старца по изобразительным и текстовым источникам (по материалам собраний Государственного Эрмитажа и ЛО ИВ АН СССР) // Информационный бюллетень Международной ассоциации по изучению культур Центральной Азии. М., 1990. Вып. 16.
21. Елихина Ю. И. Некоторые тангки из коллекции Ю. Н. Рериха, хранящиесяв Государственном Эрмитаже // Рерих Ю. Н. Тибетская живопись. Самара, 2000.
22. Елихина Ю. И. Астрологическая таблица с изображением животных12-летнего цикла // Календарь – хранитель времени. СПб., 2000.
23. Елихина Ю. И. Гухьясамаджа // Буддизм в России. 2004. № 38.
24. Елихина Ю. И. Тангки из коллекции Ю. Н. Рериха в Эрмитаже: Новые исследования // Рериховское наследие: Новая Россия на пути к единству человечества: труды конференции II. СПб., 2005.
25. Елихина Ю. И. Буддийские дары Дому Романовых (из фондов Галереи драгоценностей) // Ювелирное искусство и материальная культура : сборник статей. СПб., 2006.

26. Елихина Ю. И. Две тангки с изображением Авалокитешвары из коллекции Ю. Н. Рериха, хранящиеся в Эрмитаже // Рериховское наследие: Восток – Запад на берегах Невы : труды конференции-III. СПб., 2007. Ч. 1.
27. Елихина Ю. И. Буддийские дары Дому Романовых, хранящиеся в Государственном Эрмитаже // Земля Ваджрапани: Буддизм в Забайкалье. М., 2008.
28. Елихина Ю. И. Две работы десятого кармапы Чойджин Дордже из коллекции Эрмитажа // Буддизм Ваджраяны в России: История и современность. СПб., 2009.
29. Елихина Ю. И. Произведения буддийского искусства из коллекции Ю. Н. Рериха в собрании Государственного Эрмитажа // Рериховский век: Живопись и графика : каталог выставки. СПб., 2009.
30. Елихина Ю. И. Тибетская живопись (тангка) из собрания Ю. Н. Рериха: Коллекция Государственного Эрмитажа. СПб., 2010.
31. Елихина Ю. И. Культы основных бодхисаттв и их земных воплощений в истории и искусстве буддизма. СПб., 2010.
32. Елихина Ю. И. Образы Миларепы из коллекции Государственного Эрмитажа // Буддизм Ваджраяны в России: От контактов к взаимодействию. М., 2012.
33. Елихина Ю. И. Иконография Майтреи в искусстве буддизма // Буддийское искусство в прошлом и настоящем. СПб., 2013.
34. Елихина Ю. И. Тибетская тангка в стиле «карма-гардри» из коллекции Государственного Эрмитажа» // Буддизм Ваджраяны в России: Исторический дискурс и сопредельные культуры : сборник конференции буддистов карма-кагью. М., 2013.
35. Елихина Ю. И. Тибетская бронзовая статуэтка Вайрочаны XV в.: К вопросу об авторстве памятника // ТГЭ: Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина 2007–2012.
36. СПб., 2014. Т. 72.
37. Елихина Ю. И. Тангка из коллекции Эрмитажа с изображением горы Утайшань // ТГЭ: Эрмитажные чтения памяти В. Г. Луконина 2007–2012. СПб., 2014. Т. 72.
38. Елихина Ю. И. Тибетская скульптура, принадлежавшая академику Ф. И. Щербатскому // Тибетология в Санкт-Петербурге : сборник статей. СПб., 2014. Вып. 1.
39. Елихина Ю. И. Коллекция буддийских реликвариев из Галереи драгоценностей // Ювелирное искусство и материальная культура. СПб. : Изд-во Государственного Эрмитажа, 2015.
40. Жуковская Н. Л. Ламаизм и ранние формы религии. М., 1977.
41. Карма Тринле. История кармап Тибета. М., 2009.
42. Козлов П. К. Тибет и Далай-лама. Пг., 1920.
43. Кычанов Е. И. Звучат лишь письмена (Очерк об исследователях тангутской цивилизации). М., 1965. (По следам исчезнувших культур Востока) Каталог тангутских буддийских памятников Института востоковедения Российской академии наук / сост. Е. И. Кычанов ; вступ. ст. Т. Нисида ; подг. изд. С. Аракава. Киото, 1999. Кычанов Е. И., Савицкий Л. С. Люди и боги страны снегов. М., 1975.
44. Кюнер Н. В. Описание Тибета. Владивосток, 1908. Ч. 2. Вып. 1–2. Ламаизм в Бурятии XVIII – начала XX в.: Структура и социальная роль культовой системы / Г. Р. Галданова, К. М. Герасимова, Д. Б. Дашиев, Г. Ц. Митупов. Новосибирск, 1983.
45. Леонов Г. А. Посвятительные надписи на скульптурах Амитаюса // СГЭ. Л., 1985. Вып. 50.
46. Леонов Г. А. Реликвии из ламаистских скульптур и обряд освящения в ламаизме // ТГЭ. Л., 1989. Т. 28.
47. Липец Р. С. Образы батора и его коня в тюрко-монгольском эпосе. М., 1984.
48. Ляуфер Б. Очерк истории монгольской литературы. Л., 1927.
49. Михайлов Т. М. Бурятский шаманизм: история, структура, социальные функции. Новосибирск, 1987.

50. Невский Н. А. Тангутская филология : в 2 т. М., 1960. Т. 1.
51. Огнева Е. Д. Тибетцы // Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. М., 1985.
52. Огнева Е. Д. Цогшин Цзонхавы // Дхарма : религиозно-философский альманах. Улан-Удэ, 1996.
53. Огнева Е. Д. Илья Мечников и его встречи с буддизмом // Orient : альманах. СПб., 1998. Вып. 2–3.
54. Сборник изображений 300 бурханов : по альбому Азиатского музея / изд. С. Ф. Ольденбург. СПб., 1903. Ч. 1. (Bibliotheca Buddhica. Vol. 5)
55. Ольденбург С. Ф. Материалы по буддийской иконографии Хара-Хото. Пг., 1914. Позднеев А. М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в Монголии в связи с отношениями сего последнего к народу. СПб., 1887.
56. Потанин Г. Н. Очерки Северо-западной Монголии: Результаты путешествия, исполненного в 1876–1877 гг. СПб., 1881. Вып. 1–2.
57. Поппе Н. Н. Описание монгольских «шаманских» рукописей Института востоковедения // Записки Института востоковедения АН СССР. Л., 1932. Т. 1.
58. Рерих Ю. Н. Тибетско-русско-английский словарь с санскритскими параллелями: в 11 т. М., 1987. Т. 10.
59. Рерих Ю. Н. По тропам Срединной Азии. Самара, 1994.
60. Рерих Ю. Н. Тибетская живопись. Самара, 2000.
61. Рерих Ю. Н. Буддизм и культурное единство Азии. М., 2002.
62. Сергеева Т. В. Священные образы Тибета: каталог. Самара, 2002.
63. Сопа Ринпоче, Джампа Сангпо, Тубтен Даньо. Горящее подношение Ваджрадаке // Буддизм России. 2004. № 38.
64. Сторожук А. Г., Корнильева Т. И., Завидовская Е. А. Духи и божества китайской преисподней. СПб., 2012.
65. Сыртыпова С.-Х. Культ богини-хранительницы Балдан Лхамо в тибетском буддизме (миф, ритуал, письменные источники). М., 2003.
66. Тартанг Тулку Ринпоче. Время, пространство и знание: Новое видение реальности. М., 1994.
67. Терентьев А. А. Сандаловый Будда раджи Удаяны. СПб., 2010.
68. Туранская А. А. Садхана как функциональный жанр монгольской буддийской литературы (на примере садханы Ямантаки) // Третьи Доржиевские чтения: Буддийская культура: история, источниковедение, языкознание и искусство : СПб., 2009.
69. Уодель А. Лхаса и ее тайны. СПб., 1906.
70. Ухтомский Э. Э. Путешествие на Восток Его Императорского Высочества государя
71. наследника цесаревича, 1890–1891 : [в 3 т., 6 ч.]. СПб. ; Лейпциг, 1897. Т. 3.
72. Хижняк О. С. Ступа: начало формирования буддийского культа. СПб., 2008.
73. Чже Цонкапа. Большое руководство к этапам ПУТИ ПРОБУЖДЕНИЯ : в 5 т. СПб., 1994. Т. 1.
74. Цултэм Н.-О. Выдающийся монгольский скульптор Г. Дзанабадзар. Улан-Батор, 1982.
75. Цултэм Н.-О. Скульптура Монголии. Улан-Батор, 1989.
76. Цыбиков Г. Ц. Лам-рим. Владивосток, 1913.
77. Цыбиков Г. Ц. Избранные труды : в 2 т. Новосибирск, 1991.
78. Шакабпа В. Д. Тибет: политическая история. СПб., 2003.
79. Шастина Н. П. Следы примитивных религий в ламаистской мистерии «цам» // Исследования по восточной филологии. М., 1974.
80. Эванс-Венц У. Й. Тибетская книга о великом освобождении. Самара, 1998.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины «Буддийское искусство в собрании Государственного Эрмитажа» требует от студента максимальной концентрации, усидчивости, работоспособности, внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию глубокого понимания основополагающей важности курса истории искусства и преданности великому делу изучения и сохранения памятников истории и культуры.

Для студента посещение лекций является необходимым условием полноценного и всестороннего освоения курса, структура, последовательность и методология изучения материала базируются на образовательном стандарте и отвечают требованиям к подготовке всесторонне образованного специалиста, профессионала в области истории искусства. Используемые в ходе обучения подходы, включающие проведение семинаров, тестирование и другие образовательные технологии позволяют освоить как теоретическую, так и практическую часть курса. При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать основной материал лекции, выделяя главные тезисы (особенности периода в развитии истории искусства; изменения в области архитектурной конструкции и иконографии искусства; характерные черты национальных школ и художественных направлений). Важнейшей частью лекции по истории искусства является иллюстративный ряд, рекомендуется фиксировать в конспекте основные композиционные и конструктивные особенности представляемых преподавателем изображений.

Практические занятия являются для студента неотъемлемой частью учебного процесса. Базой для поведения семинаров является самостоятельная работа студента – составление библиографии, подбор материалов, систематизация, обобщение и подведение итоговых выводов. В ходе практических занятий студент должен продемонстрировать как знакомство с анализируемыми явлениями художественной культуры и произведениями искусства, так и глубокое знание литературы по теме, умение работать в коллективе и вести научную дискуссию. Участие в семинаре оценивается высоко при условии самостоятельной подготовки доклада, разработки иллюстративной базы, оформления презентации, обоснованных и авторитетных ответов на вопросы, умении поддержать научную дискуссию. Целью практических занятий является формирование профессиональной самостоятельности и готовности к работе с художественным материалом, поддержание и развитие навыка описания и анализа памятников, семинары предполагают прежде всего независимость индивидуальных суждений и умение отстаивать свою точку зрения в научном споре. Студенту необходимо продемонстрировать владение различными методами анализа произведений искусства, включая формальный, образно-стилистический, иконографический и семиотический подходы. При подготовке к практическому занятию рекомендуется изучить материалы (списки литературы по теме и списки основных вопросов, выносимых на семинары). При необходимости темы и задания распределяются преподавателем среди студентов. В процессе подготовки к семинарам с устными выступлениями и дискуссиями, к круглому столу необходимо учесть длительность выступления, продумать последовательность выступления. Для доклада готовятся презентации, включающие базовые тезисы доклада и ключевые изображения, связанные с исследуемой темой. Изобразительный ряд в обязательном порядке должен сопровождаться подписями, указывающими на автора, название, время создания и место хранения произведения искусства. При работе с литературой по теории и истории искусства необходимо обратить внимание на важнейшие особенности изучаемого феномена, определения и выводы, сделанные авторами, терминологию, методы анализа и принципы изучения важнейших произведений искусства периода. При подготовке к коллоквиуму обязательно повторение ранее пройденного материала по конспектам занятий. В ходе подготовки выступлений студент должен следовать плану, предложенным преподавателям алгоритмам действий. Выступления должны иметь вводную часть с формулировкой

проблемы, чёткую логичную структуру, развернутую доказательную базу и продуманные выводы. Собственная позиция по вопросу должна сопровождаться аргументацией. Студенту рекомендуется обратить внимание на культуру публичных выступлений и научной дискуссии, быть вежливым, отвечать по существу и четко формулировать вопросы и критические замечания в адрес оппонентов. Задание в рамках семинара предполагает самостоятельность работы, независимость аргументированных суждений, глубину анализа памятников, последовательную четкую структуру изложения и выразительный язык повествования с использованием необходимой терминологии, умение представить памятник, выявить стилистические параллели и влияния.

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам, пособиям и конспектам товарищей. При отсутствии (по уважительной причине) на практическом занятии студенту рекомендуется проявить повышенную активность и инициативу на других мероприятиях (семинары, устный опрос). При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется прослушать курс повторно.

Зачёт по дисциплине представляет собой комплексную профессиональную пробу, сочетающую элементы научного исследования, музейной практики и личностной рефлексии. Он ориентирован на формирование зрелого искусствоведческого мышления и ответственное отношение к работе с памятниками сакрального искусства.

Посещение музеев является обязательным условием полного освоения курса. Экскурсия предполагает самостоятельное и под руководством преподавателя ознакомление с коллекций Государственного Эрмитажа.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
	Аудитория с затемнением для группы 30 студентов	1
2.	Специализированная мебель и оргсредства:	
	Столы, стулья, зональная подсветка	По количеству студентов в группе – не менее 30
3.	Специальное оборудование и технические средства обучения:	
	Компьютер, проектор/экран	1 комплект на аудиторию

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСКУССТВО ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ГРАВЮРЫ XV-XIX ВЕКОВ»

Направление подготовки	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	магистратура
Квалификация	магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Искусство западноевропейской гравюры XV-XIX веков» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а)_____ В.М. Успенский

Рецензент _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины……4
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине……..5
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы……..……..7
4. Содержание и структура дисциплины……..……7

5. Объём дисциплины и виды учебной работы……...……7
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы..……...10
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации……..…13
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины……...…..18
9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов……19
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)……20
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)…….22

1. Аннотация дисциплины

Дисциплина «Искусство западноевропейской гравюры XV-XIX веков» предполагает рассмотрение феномена европейской тиражной графики, её специфики и методов её изучения. Рассматриваются подходы к созданию печатной графики, характерные для крупнейших европейских мастеров: А. Дюрера, М. Раймонди, Х. Голциуса, Рембрандта ван Рейна, Дж. Б. Пиранези, а также специфически гравюрные жанры: карикатура, орнаментальная гравюра, модная картинка, гравированные тезисы и др. Особое внимание уделяется практике исследования гравюры, атрибуции авторства, определении техники создания, жанра и функции листов. Кроме того, гравюра рассматривается как источник информации для исследования других искусств – живописи и декоративно-прикладного искусства. Отдельно рассматривается специфика экспонирования и хранения гравюр.

Цель курса:

Целями освоения дисциплины «Искусство западноевропейской гравюры XV-XIX веков» являются:

- Знакомство с функциями, способом создания и бытования европейской печатной графики
- изучение характера и закономерностей эволюции европейской гравюры XV – XIX вв.
- освоение специфической искусствоведческой терминологии, используемой в отношении печатной графики;
- обучение методам анализа и исследования гравюр, в том числе на основе современных междисциплинарных подходов
- освоение основной справочной литературы и электронных источников по европейской гравюре XV-XIX вв.
- формирование целостного представления о развитии европейской печатной графики и её месте среди других искусств и культуры в целом

Задачи курса:

Задачи дисциплины «Искусство западноевропейской гравюры XV-XIX веков»:

- обучение приёмам написания статей и иных научных трудов в соответствии с тематикой проводимых научных исследований. Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах, освоение принципов подготовки и проведения научных семинаров, конференций;
- формирование умения применять и практически использовать полученные знания в педагогической деятельности по преподаванию курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства, истории декоративно-прикладного искусства на всех уровнях общего и профессионального образования;
- обучение методам подготовки аналитической информации (с учетом исторического контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления;
- ознакомление с принципами участия в разработке образовательных и культурно-просветительских аспектов государственной политики в сфере освоения и популяризации всемирного и отечественного художественного наследия;
- подготовка к участию в разработке и реализации культурно-просветительских и образовательных программ, осуществляемых учреждениями культуры;
- освоение способов применения современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;
- обучение методам разработки исторических, историко-культурных, искусствоведческих и художественных аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных организаций, средствах массовой информации.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины, студент должен знать законы восприятия искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками. Должен уметь вести коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,

Должен владеть навыком использования приобретенных знаний для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию.

Должен овладеть следующими компетенциями:

УК-1. - способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;

ОПК-3 – способность использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий;

ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития;

ПК-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства;

ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Универсальных:** УК-1. – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** - научное понимание соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической	3 семестр	Текущий контроль устный опрос, семинарские занятия. Промежуточная аттестация – зачет.

вырабатывать стратегию действий; **Общепрофессиональных**: ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; ОПК-3 – способность использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; **Профессиональных**: ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития; ПК-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и	деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); – концепции о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); **Уметь**: – способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2); – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). **Владеть:** – 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,		

прогнозировать его развитие	осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты (ПК-1); – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-1).		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина изучается в 3 семестре.

Даная дисциплина тематически и содержательно-методологически связана с курсами «Стиль ар-деко в архитектуре и изобразительном искусстве», «История западноевропейской графики», «Методологические основы НИР».

Перечень дисциплин и практик, освоение которых необходимо для изучения данной дисциплины: «Методологические основы НИР», «Стили в европейском искусстве», «Новые технологии и современное искусство», «История западноевропейской графики».

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами: «История западноевропейской графики», «Атрибуция западноевропейской живописи», «Экспертиза художественных произведений», «Искусство и художественная жизнь Германии конца XIX – начала XX вв.», «Актуальные проблемы искусства постмодерна», «Научно-исследовательская работа».

4. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	Трудоемкость: 72 часа, 2 з. е.	
	Всего	семестры
		3
Лекционные занятия	14	3
Практические занятия (семинары)	16	3
Самостоятельная работа	42	3

5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы: 72 часа

№ п/п	Разделы и темы занятий	Содержание занятий	Вид занятий (лекция, семинар)	Кол-во часов

1.	**Тема 1.** Основные положения	Гравюра как единственный способ репродуцирования изображений. Основные функции и жанры гравюры. Влиятельность гравюры. Гравюра как визуальное медиа. Связь гравюры с другими искусствами. Гравюра как пространство художественного эксперимента. Сюжетное и жанровое разнообразие гравюры.	Лекция	2
2.	**Тема 2.** Поэтика гравюрных техник	Основные техники гравюры: ксилография, резцовая гравюра, офорт, кьяроскуро, акватинта, меццо-тинто, литография и их связь со стилистическим развитием европейского искусства. Связь техники с функцией гравюры.	Лекция	2
3.	**Тема 3.** Издание и бытование гравюры	Различные типы гравюрного производства. Роли гравера, инвентора, издателя, печатника, раскрасчика. Распространение гравюры. Использование гравюры в быту и интерьере.	Лекция	2
4.	**Тема 4.** Анализ надписей на гравюрах	Подписи гравера, инвентора, издателя, руководителя. Основные сокращения, используемые в старой гравюре. Посвящения. Привилегии. Даты. Названия и сопроводительные тексты. Номера. Описание гравюр в справочной литературе.	Лекция	2
5.	**Тема 5.** Гравюра как материал для атрибуции живописи	Репродукционные гравюры как источник знаний о старой атрибуции и провенансе картин и их прежнем облике. Роль гравюр в формировании устоявшихся названий картин. Гравюра как источник знаний об уничтоженных картинах.	Лекция	2
6.	**Тема 6.** Гравюра как материал для атрибуции декоративно-прикладного искусства	Гравюра как главный источник изобразительных мотивов всех прикладных искусств XVI-XIX вв. Гравюра как способ уточнения датировки и сюжета произведений прикладных искусств. Важность точной атрибуции источника.	Лекция	2
7.	**Тема 7.** Специфика экспонирования и хранения гравюры	Технические требования и организация хранения и экспонирования гравюры.	Лекция	2

		Функции и виды оформления графических произведений. Специфика выставок гравюры. Широкое распространение и недоступность гравюры. Способы предъявления гравюры: выставка, читальный зал, электронные ресурсы.		
8.	**Тема 8.** Дюрер и ранняя гравюра	Функции ранней гравюры. Шонгаэур. Эволюция от книжной к станковой графике. Роль раскраски. Феномен гравюр Дюрера, их сюжетная и стилистическая уникальность. Разница в сюжетах и стилистике между ксилографиями и резцовой гравюрой. Апокалипсис, Большие страсти, Носорог, мастерские гравюры, гравюры на мифологические сюжеты.	Семинар	2
9.	**Тема 9.** Гравюра маньеризма: Пармиджанино и Голциус	Новаторский характер гравюр Пармиджанино. Открытие живописной манеры офорта и становление традиции peintre-graveur. Кьяроскуро. Виртуозная манера Голциуса, её технические особенности.	Семинар	2
10.	**Тема 10.** Рембрандт-гравер	Экспериментальный характер гравюр Рембрандта. Эксперименты с техникой: затяжка, сухая игла, использование разных бумаг. Поэтика состояний. Гравюра как уникальное произведение. Прагматика и поэтика печатной графики Рембрандта, её роль в саморепрезентации автора. Диалог через графику.	Семинар	2
11.	**Тема 11**. Пиранези, Тьеполо и гравюра XVIII века	Мода на гравюру в XVIII веке. Роль дилетантов. Антон Мария Дзанетти. Новые техники: акватинта, меццо-тинто. Увлечение цветной гравюрой. Начало систематического изучения гравюры. Широкое обращение живописцев к гравюре. Офорты Тьеполо. Гравюры Пиранези, их функции и эволюция. «Темницы» и «Виды Рима»	Семинар	2

12.	**Тема 12.** Каприччо и карикатура	Каприччо как специфически гравюрный жанр, его эволюция. Калло, Брачелли, Каналетто, Пиранези, Гойя. Мастера XVIII века. Сатирическая графика XVI века, её влиятельность. Летучие листки. Английская карикатура XVIII-XIX вв, её феномен, функции, авторы. Место карикатуры в истории искусства	Семинар	2
13.	**Тема 13.** Орнаменальная гравюра	Функции и эволюция орнаментальной гравюры. Итальянские гротески XVI века, школа Фонтенбло, Шарль Лебрен, Стефано делла Белла. Расцвет орнаментальной графики в XVIII веке. Пильман, Ватто, Мейсонье	Семинар	2
14.	**Тема 14.** Бытование гравюры	Альбом как историческая форма хранения гравюры и его значимость. Коллекционерские альбомы и их организация. Использование оттисков в интерьере и прикладных искусствах.	Семинар	2
15.	**Тема 15.** Анализ гравюры	Важность всестороннего подхода. Основная справочная литература и электронные ресурсы. Сочетание прагматики и эстетики. Гравюра как образ эпохи.	Семинар	2

Форма промежуточного контроля:

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Знает и чётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Знает, чётко понимает и последовательно излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3);

			Понимает место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2);
	4	Средний уровень	Знает и с незначительными ошибками понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Знает в определённой степени и недостаточно чётко излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); Знает и с незначительными ошибками понимает место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2);
	3	Низкий уровень	Знает на невысоком уровне принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Ограниченно знает и нечётко излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); Ограниченно знает место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2);
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не знает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Не знает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); Не понимает место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2);
УМЕНИЯ	**Балл**	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	4	Средний уровень	Понимает место искусства в истории человечества, его

			связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2); Умеет с незначительными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет с несущественными ошибками профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	3	Низкий уровень	Умеет с существенными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет на низком профессиональном уровне осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Не умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Владеет в высокой степени 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); Владеет в высокой степени готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	4	Средний уровень	Владеет 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); Владеет готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	3	Низкий уровень	Владеет на низком уровне 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); Владеет в невысокой степени готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не владеет 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); Не владеет готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).

Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится в форме зачёта.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1.	Зачет	Билет включает два теоретических вопроса по теории и истории западноевропейской гравюры XV-XIX вв.	Список вопросов к зачету

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Формирование компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Общекультурных:** УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий **Общепрофессиональных**: ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; ОПК-3 – способность 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	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** - научное понимание соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); – концепции о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); **Уметь**: – способность проанализиро	**5 «отлично»**	Знает и чётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Знает, чётко понимает и последовательно излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Владеет в высокой степени способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность работать с литературой, анализировать,

литературой **Профессиональных**: ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития ПК-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях	вать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). **Владеть:** – способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовыват		выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты (ПК-1). Владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		4 «хорошо»	Знает с незначительными ошибками и нечётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Знает с незначительными неточностями, нечётко понимает и излагает с несущественными ошибками концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет с незначительными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет с некоторыми неточностями осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Владеет с некоторыми

и прогнозировать его развитие	ь собственную исследовательскую деятельность работать с литературой, анализироват ь, выделять главное, противоречия , проблему исследования, формулирова ть гипотезы, осуществлять подбор соответствую щих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты (ПК-1); – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).		неточностями 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). Владеет с отдельными недочётами способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		3 «удовлетвор ительно»	Совершает существенные ошибки при анализе принципов соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Нет чёткого понимания концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет, но с существенными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет не невысоком уровне осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях

			и прогнозировать его развитие (ПК-5). Обладает ограниченной 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). Владеет в низкой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		2 «неудовлетворительно»	Отсутствует способность чётко понимать принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Не знает и не понимает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Не умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Не умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере

			искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Не владеет 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). Не владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). Отказывается от ответа на зачете.

7.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к экзамену (зачету):

1. Какова главная функция гравюры в XV-первой половине XIX века?
2. Какую роль играла гравюра в визуальной культуре XV-XIX веков?
3. Какую роль играла гравюра в саморепрезентации живописцев?
4. Каких граверов-живописцев (peintre-graveur) вы знаете?
5. Какие две основные стратегии создания гравюр по собственным оригиналам использовали живописцы? Приведите примеры.
6. Люди каких специализаций участвовали в создании гравюры?
7. Какими сокращениям обозначался гравер, инвентор, автор подготовительного рисунка, издатель?
8. Какие типы надписей встречаются на гравюрах XV-XIX вв?
9. По каким признакам можно датировать гравюру?
10. Какие визуальные признаки позволяют отличить резцовую гравюру от офорта?
11. Какая техника гравюре чаще использовалась в иллюстрировании книг и почему?

12. Как менялось отношение к черно-белым оттискам в XV-XVI веках?
13. Как и почему отличается аудитория ксилографий и резцовых гравюр Дюрера?
14. В чем специфика подхода к созданию гравюр Ф. Пармиджанино?
15. В чем специфика интерпретации Рембрандтом гравюрных техник?
16. Приведите примеры использования состояний гравюры как художественного приема
17. Каковы основные особенности гравюры XVIII века?
18. Какие гравюрные техники появились в XVIII веке?
19. Какие жанры, характерные именно для гравюры вы знаете?
20. Каких мастеров английской карикатуры XVIII-XIX века вы знаете?
21. Каковы основные особенности английской карикатуры XVIII-XIX века?
22. Опишите основные особенности жанра каприччо.
23. Какие мастера орнаментальной гравюры вам известны?
24. Приведите примеры использования гравюры как площадки для художественных экспериментов
25. Как гравюра может помочь в атрибуции живописи?
26. Как гравюра может помочь в изучении декоративно-прикладного искусства?
27. Как повлияло на развитие гравюры изобретение фотографии?
28. Каковы особенности бытования печатной графики в XV-XIX веках?
29. В чем особенности хранения и экспонирования печатной графики?
30. Назовите основные справочники по западноевропейской гравюре

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Кристеллер П. История европейской гравюры XV-XVIII века. М., 1939.
2. Шедевры западноевропейской гравюры XV–XVIII веков из собрания Государственного Эрмитажа: от Шонгауэра до Гойи : каталог выставки / ред. Л. А. Дукельская, А. В. Ипполитов. СПб., 1999.
3. Флекель М. И. От Маркантонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой. Очерки истории и технике репродукционной гравюры XVI-XX. М., 1987
4. Hyatt Mayor A. Prints and People: A Social History of Printed Pictures. New York, 1971.
5. Griffiths A. The Print before Photography. An Introduction to European Printmaking 1550–1820. London, 2016
6. Очерки по истории и технике гравюры. Тетр. 1-14. М., 1987

8.2. Дополнительная литература:

1. Bartsch A. Le peintre graveur : in 21 vols. Vienna, 1802–1821.
2. Bury M. The Print in Italy, 1550–1620. London, 2001.
3. Gascoigne B. How to Identify Prints: A Complete Guide to Manual and Mechanical Processes from Woodcut to Ink Jet. London, 2004
4. Griffiths A. Prints and Printmaking: An Introduction to the History and Techniques. Los Angeles, 1996
5. Hind A. M. A History of Engraving and Etching. London, 2011
6. Hollstein's Dutch & Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts, 1450–1700. Amsterdam, 1949-
7. Hollstein's German Engravings, Etchings and Woodcuts, ca. 1400-1700. Amsterdam, 1954-
8. Jenkins C., Orenstein N. M., Spira F. The Renaissance of Etching. New Haven ; London,

2019.
9. Landau D., Parshall P. W. The Renaissance Print, 1470–1550. New Haven ; London, 1994.
10. Lugt F. Les marques de collections de dessins et d'estampes. Amsterdam, 1921.
11. Stijnman A. Engraving and Etching 1400-2000: A History of the Development of Manual Intaglio Printmaking Processes. London, 2012
12. Takahatake N. The Chiaroscuro Woodcut in Renaissance Italy. Los Angeles, 2018
13. The Illustrated Bartsch : in 166 vols. New York, 1978–2008
14. Григорьев Р. Г. Рембрандт – гравер. СПб., 2006
15. Конев А. Н. Мастера старонидерландской гравюры : каталог выставки СПб, 2024 (Галерея графики ; вып. 3).
16. Конев А. Н., Красильникова К. В., Кулименева И. Е., Успенский В. М. Французская манера. Гравюры и рисунки XV – начала XVII века : каталог выставки СПб, 2025 (Галерея графики ; вып. 6).
17. Мурашкина С. В., Сэпман Н. С. Эпоха Дюрера : Рисунки и гравюры немецкой школы XV–XVI веков : каталог выставки. СПб., 2024 (Галерея графики ; вып. 4).
18. Пармиджанино в веках и искусствах : каталог выставки / авт.-сост. А. В. Ипполитов. СПб., 2004.
19. Успенский В. М. Анатомия смеха. Английская карикатура XVIII-начала XIX в : каталог выставки. М., 2016
20. Успенский В. М., Красильникова К. В. Гравюры и рисунки: диалог искусств. От Дюрера до Гойи. СПб, 2023 (Галерея графики. Вып. 1).
21. Успенский В. М., Чистова Л. Д. Disegno : Итальянские гравюры и рисунки Возрождения и маньеризма : каталог выставки. СПб., 2024 (Галерея графики ; вып. 5).

9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов

1. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Британская гравюра XVIII—XIX веков http://britishprints.ru
2. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Гравюра в России XVIII – первой половины XIX столетия http://russianprints.ru
3. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Немецкая гравюра: Альбрехт Дюрер и его учителя http://germanprints.ru/
4. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Японская гравюра XVIII-XIX веков http://www.japaneseprints.ru
5. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org/
6. Картинки и разговоры: сайт про книжку-картинку. http://www.fairyroom.ru/
7. Британский музей https://www.britishmuseum.org/collection
8. F. Lugt Les Marques de Collections. http://www.marquesdecollections.fr/
9. Лувр. Musée du Louvre. http://www.louvre.fr/
10. Метрополитен-музей. The Metropolitan Museum of Art http://www.metmuseum.org/
11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. http://elibrary.ru/defaultx.asp
12. Национальная библиотека Франции. Bibliothèque nationale de France (BNF) https://gallica.bnf.fr/
13. Рейксмузеум https://www.rijksmuseum.nl/en/search
14. Российская национальная библиотека. http://www.nlr.ru/
15. ЭБС Университетская библиотека онлайн. http://biblioclub.ru/
16. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины «Искусство западноевропейской гравюры XV-XIX веков» требует от студента максимальной концентрации, усидчивости, работоспособности, внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию глубокого понимания основополагающей важности курса истории искусства и преданности великому делу изучения и сохранения памятников истории и культуры.

Для студента посещение лекций является необходимым условием полноценного и всестороннего освоения курса, структура, последовательность и методология изучения материала базируются на образовательном стандарте и отвечают требованиям к подготовке всесторонне образованного специалиста, профессионала в области истории искусства. Используемые в ходе обучения подходы, включающие проведение семинаров, тестирование и другие образовательные технологии позволяют освоить как теоретическую, так и практическую часть курса. При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать основной материал лекции, выделяя главные тезисы (особенности периода в развитии истории искусства; изменения в области архитектурной конструкции и иконографии искусства; характерные черты национальных школ и художественных направлений). Важнейшей частью лекции по истории искусства является иллюстративный ряд, рекомендуется фиксировать в конспекте основные композиционные и конструктивные особенности представляемых преподавателем изображений.

Практические занятия являются для студента неотъемлемой частью учебного процесса. Базой для поведения семинаров является самостоятельная работа студента – составление библиографии, подбор материалов, систематизация, обобщение и подведение итоговых выводов. В ходе практических занятий студент должен продемонстрировать как знакомство с анализируемыми явлениями художественной культуры и произведениями искусства, так и глубокое знание литературы по теме, умение работать в коллективе и вести научную дискуссию. Участие в семинаре оценивается высоко при условии самостоятельной подготовки доклада, разработки иллюстративной базы, оформления презентации, обоснованных и авторитетных ответов на вопросы, умении поддержать научную дискуссию. Целью практических занятий является формирование профессиональной самостоятельности и готовности к работе с художественным материалом, поддержание и развитие навыка описания и анализа памятников, семинары предполагают прежде всего независимость индивидуальных суждений и умение отстаивать свою точку зрения в научном споре. Студенту необходимо продемонстрировать владение различными методами анализа произведений искусства, включая формальный, образно-стилистический, иконографический и семиотический подходы. При подготовке к практическому занятию рекомендуется изучить материалы (списки литературы по теме и списки основных вопросов, выносимых на семинары). При необходимости темы и задания распределяются преподавателем среди студентов. В процессе подготовки к семинарам с устными выступлениями и дискуссиями, к круглому столу необходимо учесть длительность выступления, продумать последовательность выступления. Для доклада готовятся презентации, включающие базовые тезисы доклада и ключевые изображения, связанные с исследуемой темой. Изобразительный ряд в обязательном порядке должен сопровождаться подписями, указывающими на автора, название, время создания и место хранения произведения искусства. При работе с литературой по теории и истории искусства необходимо обратить внимание на важнейшие особенности изучаемого феномена, определения и выводы, сделанные авторами, терминологию, методы анализа и принципы изучения важнейших произведений искусства периода. При подготовке к коллоквиуму обязательно повторение ранее пройденного материала по конспектам занятий. В ходе подготовки выступлений студент должен следовать плану, предложенным преподавателям алгоритмам действий. Выступления должны иметь вводную часть с формулировкой проблемы, чёткую логичную структуру, развернутую доказательную базу и продуманные выводы. Собственная позиция по вопросу должна сопровождаться аргументацией.

Студенту рекомендуется обратить внимание на культуру публичных выступлений и научной дискуссии, быть вежливым, отвечать по существу и четко формулировать вопросы и критические замечания в адрес оппонентов. Задание в рамках семинара предполагает самостоятельность работы, независимость аргументированных суждений, глубину анализа памятников, последовательную четкую структуру изложения и выразительный язык повествования с использованием необходимой терминологии, умение представить памятник, выявить стилистические параллели и влияния.

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам, пособиям и конспектам товарищей. При отсутствии (по уважительной причине) на практическом занятии студенту рекомендуется проявить повышенную активность и инициативу на других мероприятиях (семинары, устный опрос). При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется прослушать курс повторно.

При подготовке к зачету студенту рекомендуется внимательно перечитать основную литературу по курсу и конспекты лекций, вспомнить базовые вопросы практических занятий. Студенту рекомендуется обратить внимание на приблизительные вопросы к зачету. Он должен запомнить необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины (предшествующие и последующие стили и направления, явления в области эволюции художественных форм, приёмов и средств художественной выразительности). Успешный ответ предполагает четкие представления о характере эволюции искусства гравюры в рамках каждого отдельного периода, знание основ иконографии, умение логично и последовательно излагать материал, владение навыками описания и анализа памятников, выявление специфики гравюры, знание характера исторического процесса и понимание места и роли искусства в контексте культуры, знакомство с основными научными трудами по искусствоведению и умение интерпретировать иконографическую, региональную и стилистическую принадлежность памятника, знание основных знаковых произведений ренессансного искусства. Необходимо чётко знать имена авторов, названия произведений, сюжет, желательно отметить иконографические особенности трактовки, время и место создания.

Посещение музеев является обязательным условием полного освоения курса. Экскурсия предполагает самостоятельное и под руководством преподавателя ознакомление с гравюрой на примере коллекции Государственного Эрмитажа.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
	Аудитория с затемнением для группы 30 студентов	1
2.	Специализированная мебель и оргсредства:	
	Столы, стулья, зональная подсветка	По количеству студентов в группе – не менее 30
3.	Специальное оборудование и технические средства обучения:	
	Компьютер, проектор/экран	1 комплект на аудиторию

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра иностранных языков

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры иностранного языка
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ Н.Н.Акимова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	Магистратура
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) _____ доцент М. Б. Кравчунас
Рецензент _____ профессор Т.В.Павлова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата вненсения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. Кафедрой	Расшифровка подписи

СОДЕРЖАНИЕ

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Изучение иностранных языков является одной из важнейших составляющих подготовки магистрантов к будущей профессиональной деятельности. Способность к эффективному устному и письменному общению в рамках профессиональной деятельности в иноязычной среде, умение работать с научной литературой и интернет-источниками на иностранных языках, способность составлять самостоятельные высказывания (как устные, так и письменные) с опорой на знание структуры основных научных жанров на иностранном языке - позволит получить доступ к оригинальным научным источникам и

стать полноправным участником международного сообщества. Данная Программа предлагает систему подготовки магистрантов по направлению подготовки: 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратуры). При разработке Программы были использованы современные подходы в области теории перевода, методики преподавания иностранных языков, лингвистики, социолингвистики, культурологи и психологии.

Цель курса: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования; возможность приобрести навыки устной и письменной профессионально-деловой коммуникации на иностранных языках и овладение профессиональной лексикой.

Задачи курса: выработка практических навыков профессионального перевода; совершенствование общего уровня владения устно-письменной профессионально-деловой коммуникацией на иностранном языке.

Для того, чтобы реализовать указанные **цели и задачи**, содержание подготовки магистрантов по иностранному языку должно включать следующие тематические модули:

- корректирующий курс грамматики;
- научная лексика и перевод научных текстов;
- реферирование и аннотирование художественных и научных текстов;
- этикет в ситуации устного и письменного научного общения; - методика составления письменного высказывания на научную тематику (написание научной работы);

Каждый из модулей акцентирует внимание на тех или иных формах языковой деятельности магистранта: чтении, переводе, аудировании, говорении, письме и требует сформированности этих навыков в той степени, которая необходима для успешной реализации задачи общения в рамках профессиональной деятельности специалиста. При организации обучения иностранным языкам особое внимание уделяется самостоятельной научно-исследовательской работе и конкретным научным задачам магистрантов, т.е. при формировании языковых учебных групп, подборе конкретного языкового материала (текстов) для обучения, распределении учебной нагрузки между тематическими модулями необходимо учитывать:

- исходный (стартовый) уровень лингвистической компетенции магистрантов, т.е. уровень владения иностранным языком магистрантами, который определяется на основе собеседования;

В основе обучения – обязательное соблюдение принципа преемственности при изучении иностранных языков в школе и вузе. Каждый этап обучения иностранному языку предполагает взаимосвязь с предыдущими и последующими этапами. Достижение поставленных на каждом этапе задач позволяет использовать иностранный язык в той или иной форме и в то же время даёт возможность перейти к следующей, более сложной ступени обучения.

Необходимо помнить о том, что помимо практических целей (обучение навыкам общения) курс иностранного языка ставит образовательные и воспитательные цели, среди которых наиболее важными представляются повышение уровня общей культуры и образования магистрантов, культуры мышления и общения, обретение навыков самообразования, расширение кругозора магистрантов. Реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов.

Общие планируемые результаты освоения дисциплины:

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны демонстрировать следующие результаты образования:

знать: основные особенности научного и делового дискурса, этапы реферирования и аннотирования научных и медийных текстов; особенности перевода профессиональных терминов;

уметь: воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных публицистических (медийных) и прагматических текстов, относящихся к сфере профессиональной деятельности; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись текстов устного выступления по изучаемой проблематике; выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, докладов, статей и аннотаций);

владеть: основными приемами аннотирования научных статей на иностранном языке по проблематике исследования; навыками презентации сообщения на иностранном языке; навыками ведения научной дискуссии.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

В результате освоения программы у магистрантов должны быть сформированы:
- общекультурные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими универсальными компетенциями:

Общекультурные, формируемые в результате освоения дисциплины: **ОПК-4, ОПК-6, ПК-12.**

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	планируемые результаты освоения дисциплины	Период формирования компетенции	Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции
ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.	**Знать:** русский и иностранный язык в объеме необходимом для получения информации профессионального содержания из отечественных и зарубежных источников, ведения научной переписки, подготовки научных статей и докладов, устного общения с отечественными и зарубежными коллегами **Уметь:** самостоятельно читать отечественную и иноязычную научную литературу по истории	1-3 семестры	1. Зачеты в конце семестра (2). 2. Экзамен в конце 3 семестра. 3. Контрольные тесты (лексико-грамматический материал) – в течение всего года. 4. Проверка заданий (внеаудиторное чтение, подготовка устных высказываний – доклады, презентации),

	искусств; получать и сообщать информацию на русском и иностранном языках в устной и письменной форме; выступать с докладами и сообщениями на научных конференциях **Владеть:** иностранным языком как средством общения		выполненных магистрантом вне сетки занятий.
ОПК-6 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности	**Знать:** системные правила устной и письменной коммуникации в русском и иностранном языках, о формах и способах эффективного межличностного и межкультурного взаимодействия **Уметь:** самостоятельно использовать комплекс правил устной коммуникации и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для эффективного решения задач межличностного общения и межкультурного взаимодействия. **Владеть:** способностью к устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для эффективной профессиональной коммуникации, способами межличностного и межкультурного взаимодействия		
ПК-12 Готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного	**Знать:** культурно-исторические реалии, культуру речи и речевой этикет делового общения и		

методического опыта в профессиональной области.	академического дискурса. **Уметь:** осуществлять профессиональное общение с учетом социокультурного контекста. **Владеть:** монологической и диалогической речью в ситуациях официального и неофициального общения.		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла дисциплин направления подготовки по уровню магистратуры, и является продолжением программы «Иностранный язык» последнего года обучения по уровню магистратуры.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы.

4.1. Объем дисциплины. Общая трудоёмкость программы «Иностранный язык» согласно Учебному плану по направлению составляет 10 зачетных единиц (360 часов), из которых 6 часов отводится на лекции, 178 часов отводится на контактную работу, и 176 часов на самостоятельную работу (СР).

4.2. Виды учебной работы

При освоении Дисциплины используются следующие виды учебной работы:

- контактная (аудиторная) работа:

1. практические **индивидуальные аудиторные занятия -** основная форма обучения; в зависимости от конкретной цели урока могут варьироваться по формам работы и видам деятельности: чтение и пересказ, аудирование, выполнение письменной работы, обсуждение темы, выступление с сообщением и т.д.
2. **самостоятельная работа -** закрепление и углубление знаний, полученных на занятиях, подготовка к текущему, промежуточному и итоговому контролю; практическое овладение устной и письменной речью.

5. Содержание и структура дисциплины

Рабочая программа дисциплины включает 6 часов лекций, 178 часов практических занятий, по 2 часа в неделю, зачет в конце семестра (2 сем), и экзамен в конце 3 семестра, 176 часов самостоятельной работы магистранта.

Распределение

Английский язык	часы
Модуль 1. Грамматические особенности перевода научной литературы	
1 Система времен английского глагола в действительном и страдательном залогах.	10
2 Инфинитив, его функции в предложении, инфинитивные конструкции.	10

3 Причастие, его функции в предложении, причастные обороты	10
4 Герундий, его функции в предложении, герундиальные обороты	10
5 Условные предложения	10
6 Сослагательное наклонение	10
7 Модальные глаголы	10
8 Эмфатические конструкции	8
Модуль 2. Внеаудиторное чтение	
1 Прием и сдача внеаудиторного чтения	40
Модуль 3. Развитие навыков устной речи	
1 Аннотирование и реферирование английского текста.	30
2 Беседа по специальности	30
Немецкий язык	
Модуль 1. Грамматические особенности перевода научной литературы	
1 Склонение имен существительных	8
2 Видо-временная система немецкого глагола в действительном залоге.	8
3 Страдательный залог.	8
4 Конструкция haben + zu + Infinitiv Конструкция sein + zu + Infinitiv Глагол lassen.	8
5 Модальные глаголы.	8
6 Конъюнктив	8
7 Инфинитив	8
8 Причастие	8
9 Предлоги с уточнителями.	8
10 Нарушение рамочной конструкции.	6
Модуль 2. Внеаудиторное чтение	
1 Прием и сдача внеаудиторного чтения	40
Модуль 3. Развитие навыков устной речи	
1 Аннотирование и реферирование немецкого текста	30
2 Беседа по специальности	30
Французский язык	
Модуль 1. Грамматические особенности перевода научной литературы	
1 Мужской и женский род существительных. Артикль	10
2 Видо-временная система французского языка	10
3 Действительный, страдательный залог Глаголы переходные и непереходные	10
4 Условное наклонение/ Сослагательное наклонение	12
5 Неличные формы глагола - причастие настоящего времени; - причастие прошедшего времени; - отглагольное прилагательное; - герундий - инфинитив.	12
6 Относительные местоимения. Эмфатические конструкции	12
7 Логические коннекторы (выражения противопоставления, следствия-причины, и т.д.)	12
Модуль 2. Внеаудиторное чтение	
1 Прием и сдача внеаудиторного чтения.	40

Модуль 3. Развитие навыков устной речи	
1 Аннотирование и реферирование французского текста	30
2 Беседа по специальности	30

5.2. Структура дисциплины

Вид учебной работы	**Всего з.ед. (ак. ч.)**	**1 курс з.ед. (ак.ч.)**		**2 курс**
		Семестр		Сем.
		1	**2**	**3**
Общая трудоёмкость дисциплины	**10 зет 360 часов**	**108**	**108**	**144**
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	**184**	**60**	**64**	**60**
- лекции (Л)	**6**	**2**	**2**	**2**
- семинарские занятия (СЗ)	**-**			
- практические занятия (ПЗ)	**178**	**58**	**62**	**58**
- индивидуальные занятия (ИЗ)				
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)				
Самостоятельная работа (СРС), в том числе подготовка:	**176**	**48**	**44**	**84**
- к занятиям				
- к/р (реферату)				
-к зачету				
Итоговый контроль: экзамен				

Формы	Тематика
Обзорно-установочное занятие	Ознакомление магистрантов с расписанием и содержанием аудиторных занятий. Рекомендации преподавателя по наиболее эффективному использованию часов, предоставленных магистрантам для самостоятельной работы. Рекомендация учебной литературы, аудио- и видео-курсов. Ознакомление с формами обучения и контроля, промежуточного и итогового. Требования, предъявляемые магистранту на экзамене, должны быть четко определены и доведены до сведения обучаемых.
Практические занятия	**Раздел 1**. **Фонетика** Вводно-коррективный фонетический курс, развивающий и совершенствующий: – умение произносить слова и фразы в соответствии с артикуляционными и интонационными нормами изучаемого немецкого языка; – умение произносить тексты в различном темпе с правильным

	интонированием и расстановкой пауз; – слухопроизносительные навыки; – навыки чтения про себя; – навык обращенного чтения (вслух).
	Раздел 2. **Грамматика** Повторение грамматических правил: – для чтения и письменной передачи информации; – для устной речи и письменной фиксации информации.
	Раздел 3. **Лексика** – коррекция и развитие лексических навыков, составление картотеки лексики по специальности; объем лексического минимума (в том числе – лексика по специальности) – 1800 – 2000 единиц, из них 1000 единиц продуктивно; – развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования; – умение пользоваться словарями; – навыки письменного перевода оригинального текста; – навыки аналитического и просмотрового чтения оригинальной литературы по специальности; – умение составлять аннотации и рефераты по прочитанной литературе.
Самостоятельная работа	
Собеседование	Беседа по теме специальности, Проверка лексического минимума (картотека слов), не менее 500 лексических единиц.
Итого:	
Консультация	Консультация перед итоговой аттестацией имеет целью снять трудности, возникающие при выполнении письменного перевода и беседы по специальности.
Аттестация	Аттестация магистранта проводится в форме экзамена. Магистрантнт должен показать на экзамене следующие компетенции: 1. Чтение и письменный перевод со словарем текста по специальности. Объем текста: 2000 – 2300 печатных знаков. Время на подготовку 45 мин. Форма проверки – чтение отрывка вслух на иностранном языке, проверка подготовленного перевода. 2. Изложение на иностранном языке содержания предложенной статьи по проблемам, связанным с искусством. Задание выполняется без помощи словаря. Объем текста: 1500 – 2000 печатных знаков. 3. Беседа на иностранном языке по специальности.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Руководитель дисциплины оставляет за собой право уточнять тематику и форму проведения аудиторных занятий. Проводятся так же индивидуальные консультации с руководителем дисциплины. Самостоятельная работа магистранта включает изучение рекомендованной преподавателем дисциплины литературы.

1. Обязательная и дополнительная литература по программе Дисциплины;
2. Методические материалы занятий;
3. Литература по проблеме и теме исследования.

6.1. Содержание самостоятельной работы

1. самостоятельная работа **в присутствии преподавателя (аудиторная работа)** предполагает работу с методическими материалами урока и текущий контроль;
2. самостоятельная **внеаудиторная** работа направлена на
- закрепление и углубление знаний, полученных на занятиях, на подготовку к текущему и промежуточному контролю, на практическое овладение устной и письменной речью.

виды СР	содержание СР
аудиторная	1. - выполнение письменных грамматических и лексических заданий на закрепление материала; - контрольные работы по изученному лексико-грамматическому материалу 2. проблемно-ориентированная самостоятельная работа с учебно-методическими материалами: - целевой поиск информации; - составление плана текста; - поиск в тексте средств композиционной организации; средств смысловой связи из текста; - поиск в тексте речевых клише различных научных жанров;
внеаудиторная	1**.** - выполнение текущих домашних заданий; - подготовка к текущему, промежуточному и итоговому контролю; 2. проблемно-ориентированная самостоятельная работа: - целевой поиск информации в различных источниках, включая сетевые; - подготовка устного сообщения по специальности.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1. Аттестационные критерии

От магистрантов требуется посещение занятий, выполнение заданий преподавателя дисциплины, знакомство с рекомендованной литературой, по согласованию с преподавателем возможна подготовка зачетной письменной работы (реферата). При аттестации магистранта оценивается качество работы на занятиях (умение вести беседу, способность четко формулировать свои мысли), умение пользоваться словарями различного типа.

Форма и условия аттестации, а также вопросы для повторения и задания преподавателя дисциплины определяются в начале курса во время беседы и тестирования. Обучающийся должен показать владение предметом, умение выполнять устные и письменные задания руководителя дисциплины.

7.2. Оценочные средства, используемые в процессе освоения программы – промежуточная аттестация.

С целью оценки уровня освоения тем модуля «Грамматические особенности перевода литературы» используется грамматический тестирование (ГТ) и тестирование посредством выполнения контрольных и самостоятельных работ (КСР). При оценке результатов применяется система «зачтено / не зачтено».

Оценка	Критерии
«Зачтено»	Магистрант показал творческое отношение к обучению, в совершенстве или в достаточной степени овладел знаниями об изучаемом грамматическом явлении, показал все (или как минимум основные) требуемые умения и навыки.
«Не зачтено»	Магистрант не владеет основными умениями и навыками.

7.3. Оценочные средства, используемые на итоговом экзамене

С целью оценки уровня освоения программы дисциплины на итоговом экзамене используется балльная система. Критерии оценки письменного и устного перевода текста

Оценка (балл)	Критерии
«Отлично»	Выставляется за перевод всего объёма текста в контрольное время; допускаются 2–3 неточности лексического или грамматического характера, не искажающие смысл предложений.
«Хорошо»	Выставляется при наличии одного искажения смысла предложения и 2–3 неточностей или в случае, когда 10% текста не переведено за отведенное время.
«Удовлетворительно»	Выставляется при наличии 5–6 ошибок, искажающих смысл предложений или в случае, когда 20% текста не переведено за отведенное время.
«Неудовлетворительно»	Выставляется при наличии более 6 ошибок, искажающих смысл высказывания или в случае, когда не переведено более 25% текста за отведенное время.

7.4. Критерии оценки устного диалогического общения

Оценка (балл)	**Критерии**
«Отлично»	Содержание высказывания соответствует поставленному вопросу и ситуации общения, отличается связанностью, полнотой, спонтанностью и беглостью. Высказывания политематического характера, хорошо аргументированы, отражают точку зрения говорящего. Речь разнообразная, правильная. Допускаются 1–2 ошибки, исправляемые на основе самокоррекции при быстрой, адекватной речевой реакции.
«Хорошо»	Содержание высказываний соответствует поставленному вопросу и знакомой ситуации общения. Высказывания

	логичны, связаны между собой на основе общеупотребительных речевых образцов. Речь лексически и грамматически разнообразна, но недостаточно беглая (паузы, повторы и др.). Наличие языковых ошибок (3–4) при адекватной, но недостаточно быстрой речевой реакции.
«Удовлетворительно»	Владение языком ограничено воспроизведением программного материала по теме с многочисленными ошибками. Речь упрощенная. Понимание языка ограничено при замедленной речевой реакции.
«Неудовлетворительно»	Язык использован на уровне отдельных словосочетаний и предложений в знакомой ситуации. Отсутствует понимание вопросов экзаменатора. Понять содержание сказанного можно с большим трудом. Коммуникативная задача не выполнена.

7.5. Критерии уровня сформированности компетенций

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенции	Критерии оценивания уровня освоения компетенции после изучения дисциплины
ОПК-4 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.	**Знает:** русский и иностранный язык в объеме необходимом для получения информации профессионального содержания из отечественных и зарубежных источников, ведения научной переписки, подготовки научных статей и докладов, устного общения с отечественными и зарубежными коллегами **Умеет:** самостоятельно читать отечественную и иноязычную научную литературу по истории искусств; получать и сообщать информацию на русском и иностранном языках в устной и письменной форме; выступать с докладами и	Магистрант владеет неподготовленной диалогической речью в ситуации официального общения в пределах специальной тематики по избранной специальности; Способен продемонстрировать умение адекватно воспринимать речь и давать логически обоснованные развёрнутые и краткие ответы на вопросы. Магистрант умеет читать, понимать и использовать литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные

	сообщениями на научных конференциях **Владеет:** иностранным языком как средством общения	знания и навыки языковой и контекстуальной догадки. Магистрант владеет орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в профессиональной сфере в форме устного и письменного общения.
ОПК-6 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности	**Знает:** системные правила устной и письменной коммуникации в русском и иностранном языках, о формах и способах эффективного межличностного и межкультурного взаимодействия **Умеет:** самостоятельно использовать комплекс правил устной коммуникации и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для эффективного решения задач межличностного общения и межкультурного взаимодействия. **Владеет:** способностью к устной и письменной коммуникации на русском и иностранном языках для эффективной профессиональной коммуникации, способами межличностного и межкультурного взаимодействия	
ПК-12 Готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области.	**Знает:** культурно-исторические реалии, культуру речи и речевой этикет делового общения и академического дискурса. **Умеет:** осуществлять профессиональное общение с учетом социокультурного контекста. **Владеет:** монологической и диалогической речью в ситуациях официального и неофициального общения.	

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

1. Аверина А. В. Грамматика немецкого языка (B1): учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2026. — 449 с.
2. Азаров А.А. Англо-русский энциклопедический словарь искусств и художественных ремёсел. В 2 тт. – М.: Наука, 2007.
3. Азаров А.А. Русско-английский энциклопедический словарь искусств и художественных ремёсел. В 2 тт. – М.: Наука, 2005.
4. Александровская Е. Б., Лосева Н. В., Читахова Л. Л. Le Français A1, A2. М.: Нестор Академик, 2007.
5. Вакс А. И. The Spirit of St Petersburg. Элективный курс по истории города. СПб: Корона принт, 2006. – 96 с.
6. Гетманская А. В. English and World Culture. Lectures and Exercises / Пособие по искусствоведению для изучающих английский язык. 3-е изд., испр. и доп. СПб: Антология, 2013. – 192 с.
7. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. СПб: КАРО, 2022. – 576 с.
8. Головина Н. В., Токарева В. В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях. Каро, 2018.
9. Дрейер Ш. Грамматика немецкого языка. СПб: Hueber Verlag, 2014. – 364 с.
10. Дроздова Т. Ю. English Grammar: Prepositions & Linking Words. With Keys. Учебное пособие. СПб.: Антология, 2010. – 112 с.
11. Дроздова Т. Ю., Берестова А. И., Маилова В. Г. English Grammar: Reference and Practice: Учебное пособие. Издание девятое, исправленное и дополненное. СПб.: Антология, 2005. – 400 с.
12. Золотова Е. Французско-русский словарь терминов искусства/Dictonnaire français-russe des termes d’art. СЛОВО, 2003.
13. Иванченко А. И. Французская грамматика в таблицах и схемах. Каро, 2015.
14. Качалова К. Н., Израилевич Е. Е. Практическая грамматика английского языка с упражнениями и ключами: учебник. СПб: КАРО, 2018. – 608 с.
15. Кравчунас М. Б., Раздобурдин М. А. Printmaking: учебное пособие. СПб, 2026. – 65 с.
16. Кравчунас М. Б. Лексические группы для публичных выступлений. Методическое пособие для студентов всех факультетов. СПб: Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 2025.
17. Кожарская Е. Э., Быля Т. А., Новикова И. А. Английский язык. Практический курс для художников и искусствоведов. Учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2019.
18. Либерман Н. И., Фролова-Багреева Н. А., Кедрова М. М. Английский язык для ВУЗов искусств. Учеб. для студентов ВУЗов искусств. М.: Высшая школа, 1989. – 463 с.
19. Методическое пособие по грамматике немецкого языка для начинающих / сост. Кузнецова Е.Н. СПб: Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 2026.
20. Миньяр-Белоручева А. П. Западноевропейское искусство от Джотто до Рембрандта. Пособие для изучающих англ. яз. М.: Московский лицей, 1999. – 128 с.
21. Миньяр-Белоручева А. П. Западноевропейское искусство от Хогарта до Сальвадора Дали: пособие для изучающих английский язык. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Московский лицей, 1999. – 96 с.
22. Миньяр-Белоручева А. П. История искусства. Западная Европа и Россия. – М.: Флинта, 2009.

23. Миньяр-Белоручева А. П. Английский язык для искусствоведов. История искусства от поздней Античности до Нового времени. М.: Директ-Медиа, 2024.
24. Миньяр-Белоручева А. П. Английский язык для искусствоведов. Изучаем барокко, рококо и неоклассицизм. Учебное пособие для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по направлению подготовки "История искусств". М.: Директ-Медиа, 2025.
25. Миньяр-Белоручева А. П. Английский язык для искусствоведов. От романтизма до абстракционизма. Учебное пособие. М.: Директ-Медиа, 2025.
26. Миньяр-Белоручева А. П. Английский язык для студентов, изучающих византийское искусство, романскую и готическую архитектуру. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2016.
27. Миньяр-Белоручева А. П. Английский язык. Русское искусство: учебно-методическое пособие. М: Проспект-АП, 2004. – 144 с.
28. Нарустранг Е. В. Практическая грамматика немецкого языка. СПб: Антология, 2018. – 304 с.
29. Олейник О. В. Практическая грамматика немецкого языка: учебно-методическое пособие. 2-е изд., стер. М.: Флинта, 2022. – 104 с.
30. Описание произведения архитектуры. Методическое пособие кафедры иностранных языков по английскому языку для студентов всех факультетов / сост. Амирова Г. М. рец. Кравчунас М. Б. СПб: Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 2026.
31. Описание произведения. Жанры изобразительного искусства. Методическое пособие кафедры иностранных языков по английскому языку для студентов всех факультетов / сост. Амирова Г. М., рец. Кравчунас М. Б. СПб: Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 2026.
32. Павленко Л. Г. Talks on British Painting = Беседы о живописи Великобритании: учебное пособие. 5-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2024. – 241 с.
33. Попова И. Н., Казакова Ж. А. Грамматика французского языка. М.: Нестор Академик Паблишер, 2000.
34. Рощупкина Е. А. Французский язык. Краткий справочник по грамматике. Героика и Спорт, 2018.
35. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. 8-е изд., испр., перераб. и доп. СПб.: КАРО, 2021. — 384 с.
36. From the story of painting. Пособие по чтению на английском языке для студентов факультета живописи / сост. Пасмурова Т. И., рец. Павлова Т. В. СПб: Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, 2010. – 36 с.
37. Murphy R. English grammar in use. – Cambridge, 2019.
38. Миньяр-Белоручева А. П. Англо-русские обороты научной речи. - М.: Директ-Медиа, 2022.
39. Миньяр-Белоручева, А. П. Письменная научная речь. Учимся писать по-английски. Учебное пособие. М.: Флинта, 2017.
40. Гарагуля С. И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой степени. Учебное пособие. М.: Владос, 2020.
41. Словарь для студентов-реставраторов / сост. Павлова Т. В. СПб: Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 2025. – 22 с.
42. Учебное пособие по английскому языку для бакалавров I курса слабой группы / сост. Павлова Т. В. СПб: Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 2025.
43. Artist and his studio. Пособие для чтения для студентов ТИИ и творческих факультетов / сост. Павлова Т. В., Пасмурова Т. И. СПб: Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 2024. – 108 с.

44. Michael McCarthy, Felicity O'Dell. Academic Vocabulary in Use, Second Edition. - Cambridge University Press, 2016.
45. Modern art. The Groundbreaking moments. Пособие для чтения / сост. Пасмурова Т. И. СПб: Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 2024. – 57 с.
46. Text and restauration. Exercises. Методическое пособие по английскому языку для студентов-реставраторов / сост. Павлова Т. В. СПб: Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина, 2025. – 159 с.

Научная литература для чтения:

1. E. H. Gombrich. The Story of Art. Phaidon, 1995.
2. H. W. Janson History of Art (5th edition expanded & revised). Abrams, NY, 1995.
3. S. Hodge. The Short Story of Art: A Pocket Guide to Key Movements, Works, Themes, & Techniques. Laurence King Publishing, 2017.
4. F. D. K. Ching, M. M. Jarzombek, V. Prakash. A Global History of Architecture. 3rd Edition. Wiley, 2017.

Интернет-ресурсы:

Словари:

Мультитран, https://www.multitran.com/
Longman Dictionary of Contemporary English Online
https://www.ldoceonline.com/
Cambridge dictionary
https://dictionary.cambridge.org/

Периодические издания по искусству и архитектуре:

Art history journal https://forarthistory.org.uk/art-history-journal/
Blueprint https://www.blueprintmagazine.co.uk/
The Architectural Review https://www.architectural-review.com/
The Art Bulletin https://www.tandfonline.com/journals/
The Burlington magazine https://www.burlington.org.uk/

Цифровые библиотеки (книги в открытом доступе и сервисы с возможностью онлайн-выдачи книг):

https://www.gutenberg.org/
https://centurypast.org/
https://openlibrary.org/
https://www.arthistoricum.net/ (библиотека Гейдельбергского университета)
https://guides.library.stanford.edu/ (сервис Стенфордского университета с открытым доступом к публикациям по искусству)
https://archive.org/

Сайты музеев:

Британский музей https://www.britishmuseum.org/
Галерея Тейт https://www.tate.org.uk/
Государственные музеи Берлина https://www.smb.museum/
Лондонская национальная галерея https://www.nationalgallery.org.uk/
Лувр https://www.louvre.fr/
Метрополитен-музей https://www.metmuseum.org/
Музеи Ватикана https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/en.html
Музей Виктории и Альберта https://www.vam.ac.uk/

Музей Орсе https://www.musee-orsay.fr/
Эрмитаж, виртуальный визит на английском языке https://hermitagemuseum.org/panorama?lng=en

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Дисциплина «Иностранный язык (английский, немецкий, французский) направлена на формирование прикладных навыков в области иноязычной коммуникативной компетенции исследователя, так как овладение английским языком рассматривается как средство интеграции образования и науки в различные регионы мира.

С позиций компетентностного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию общекультурных и профессиональных компетенций.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся, предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

Самостоятельная работа предполагает изучение магистрантами программного

учебного материала во внеаудиторное время. Она может включать:

- изучение литературы при подготовке к практическим занятиям;

- реферирование библиографических источников по вопросам, которые требуют самостоятельного освоения;

- выполнение контрольных заданий вовремя или после изучения темы;

- посещение музеев и выставок.

Языковой материал

Фонетика

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость гласных звуков, звонкость/глухость конечных согласных и т.п.

Лексика

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический запас магистранта должен составить не менее 5500 лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов профилирующей специальности.

Грамматика английского языка

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном и пассивном залогах. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, определения, обстоятельства. Синтаксические конструкции: оборот «дополнение с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее с

инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.) и в составном модальном сказуемом; (оборот «for + smb. to do smth.»). Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом. Атрибутивные комплексы (цепочки существительных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции в форме Continuous или пассива; инвертированное придаточное уступительное или причины; двойное отрицание. Местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные союзы, сравнительносопоставительные обороты (as ... as, not so ... as, the ... the).

Грамматика немецкого языка.

Die Personalpronomen und -endungen des Verbs im Präsens (личные местоимения и окончания глагола в Präsens).

Das Verb Haben (у кого-либо (есть) что-то, кто-то).

Das Verb Sein (кто/что является (есть) кем-либо/чем-либо/каким-либо).

Das Verb Werden (становиться/ делаться кем-либо/ чем-либо/ каким-либо).

Der Artikel. Неопределённый артикль. Определённый артикль.

Deklination des Artikels. Negation kein mit Substantiv (склонение артикля; отрицание kein перед существительным).

Personalpronomen (личные местоимения).

Fragepronomen (вопросительные местоимения).

Demonstrativpronomen das, es (указательные местоимения das, es).

Verb + Adjektiv. Negation (глагол + прилагательные; отрицание).

Starke Verben mit Stammvokalwechsel im Präsens – e → i, e → ie (сильные глаголы с изменением корневой гласной в форме настоящего времени).

Starke Verben mit Stammvokalwechsel im Präsens – a→ä, au→äu (сильные глаголы с изменением корневой гласной в форме настоящего времени).

Wortstellung im Satz (порядок слов в предложении).

Imperativ (императив - повелительное наклонение).

Konjugation der Modalverben (спряжение модальных глаголов).

Trennbare Verben (глаголы с отделяемыми приставками).

Reflexive Verben (возвратные глаголы).

Possessivpronomen (притяжательные местоимения).

Das unbestimmt-persönliches Pronomen man (неопределенно-личное местоимение man).

Unpersönliches Pronomen es (безличное местоимение es).

Nominativ und Akkusativ (номинатив и аккузатив).

Der – Welcher? – Dieser.

Das Adjektiv und der unbestimmte und bestimmte Artikel.

Deklination der Substantive (склонение существительных).

Die drei Grundformen des Verbs (три основные формы глагола).

Präteritum (Imperfekt) (простая форма прошедшего времени глагола (кто/ что (с)делал что-либо)).

Perfekt (сложная форма прошедшего времени глагола) (кто \ что (с)делал что -либо)).

Plusquamperfekt (сложная форма прошедшего времени глагола (кто \ что (с)делал что-либо)).

Futurum (форма глагола будущего времени (кто\ что будет делать (сделает)что-либо)).

Грамматика французского языка.

Артикли.

Неупотребление артикля. Неупотребление артикля с заменой на предлог de. Определенный артикль. Неопределенный артикль. Слитный артикль. Частичный артикль. Особенности употребления артиклей перед наименованиями веществ. De или du. Артикли перед географическими наименованиями. Артикли перед именами собственными. Артикли перед частями тела. Указательные прилагательные (этот, эта, эти …). Указательное прилагательное или выражение c'est (это). Притяжательные прилагательные (мой, твой, наш …).

Местоимения.

Личные местоимения (pronoms personnels) (я, ты, мне, меня…). Как выбрать местоимение-дополнение (таблица с примерами). Как выбрать местоимение-дополнение (схема-алгоритм). Место нескольких местоимений-дополнений в предложении. Неопределенно-личное местоимение on. Неопределенные местоимения (pronoms indéfinis). Местоимения / наречия en и y. Притяжательные местоимения (pronoms possessifs). Указательные местоимения (pronoms démonstratifs). Относительные местоимения (pronoms relatifs). Относительное местоимение dont. Местоимение tout.

Существительное и прилагательное

Род французских существительных. Образование женского рода существительных. Образование множественного числа существительных. Место прилагательного. Образование женского рода прилагательных. Образование множественного числа прилагательных. Степени сравнения прилагательных (le comparatif et le superlatif). Отглагольные прилагательные (Adjectif verbal). Adjectif verbal или participe présent. Неопределенные прилагательные (adjectifs indéfinis). Прилагательное tout. Прилагательное tel.

Числительные

Количественные числительные. Порядковые числительные. Наречие. Образование наречий. Место наречий в предложении. Степени сравнения наречий (le comparatif et le superlatif). Наречие tout. Наречия tant, tellement, si (так). Вопросительное наречие si (ли). Утвердительное наречие si (да нет / нет, напротив). Эксплетивное ne (Ne explétif).

Глагол

Переходные и непереходные глаголы. Спряжение глаголов французского языка (сводная таблица основных времен). Глагол: деление на группы. Образец спряжения глагола 1 группы в основных временах. Особенности спряжения глаголов 1 группы. Образец спряжения глагола 2 группы в основных временах. Неправильные глаголы. Отрицательная форма глагола. Оборот il y a. Местоименные (возвратные) глаголы. Образец спряжения местоименного глагола в основных временах. Список местоименных глаголов. Виды местоименных глаголов. Согласование причастий местоименных глаголов. Пассивная форма глагола (страдательный залог). Управление глаголов и глагольных выражений. Каузативные (фактитивные) конструкции (faire + infinitif, laisser + infinitif). Глаголы, которые спрягаются с être. Выбор вспомогательного глагола (avoir или être). Схема выбора вспомогательного глагола (avoir или être). Согласование глагола.

Времена

Времена французского глагола. Времена группы surcomposé. Согласование времен (Concordance des temps). Настоящее время (Présent). Настоящее длительное время (Présent continu). Будущие времена изъявительного наклонения. Ближайшее будущее время (Futur immédiat = Futur proche). Ближайшее будущее в прошедшем (Futur immédiat dans le passé). Будущее время (Futur simple). Сложное будущее (Futur antérieur). Будущее в прошедшем (Futur dans le passé). Сложное будущее в прошедшем (Futur antérieur dans le passé). Прошедшие времена изъявительного наклонения. Ближайшее прошедшее время (Passé immédiat = Passé récent). Ближайшее прошедшее в прошедшем (Passé immédiat dans le passé).

Прошедшее незавершенное время (Imparfait). Прошедшее завершенное время (Passé composé). Passé composé или imparfait. Прошедшее завершенное (Passé simple). Предпрошедшее время (Plus-que-parfait). Непосредственное предпрошедшее (Passé antérieur). Условное наклонение. Настоящее время условного наклонения (Conditionnel présent). Прошедшее время условного наклонения (Conditionnel passé). Особенности употребления времен в придаточном предложении условия (после si). Сослагательное наклонение (Subjonctif): употребление. Настоящее время сослагательного наклонения (Subjonctif présent). Прошедшее время сослагательного наклонения (Subjonctif passé). Imparfait du subjonctif. Plus-que-parfait du subjonctif. Глаголы и глагольные выражения, требующие употребления Subjonctif.

Союзы и союзные выражения. Неличные формы глагола. Инфинитив прошедшего времени (Infinitif passé). Причастие прошедшего времени (Participe passé). Согласование причастий (participe passé) в сложных временах. Согласование причастий местоименных глаголов . Причастие настоящего времени (Participe présent). Participe présent или adjectif verbal. Сложное причастие прошедшего времени (Participe passé composé). Деепричастие (Gérondif). Сводная таблица перевода русских причастий и деепричастий на французский язык. Абсолютный причастный оборот. Придаточное инфинитивное предложение.
Союз. Союз si (если). Предлог. Основные предлоги французского языка. Предлоги перед географическими наименованиями. Предлог sans (без, не). Синтаксис. Структура французского предложения. Порядок слов. Вопросительное предложение. Отрицательное предложение. Ограничение «только». Косвенная речь

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. МойОфис стандарт 85шт.
2. Alt Образование 8 85шт.
3. Office 2016 Academic edition 85 шт.
4. Windows 10 Academic edition 85 шт.
5. Abbyy finereader 14 5 шт.
6. Photoshop 2018 5 шт.
7. Corel draw 2018 5 шт.
8. Windows server 2016 1шт.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Реализация Дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к оборудованным учебным аудиториям, к визуальным и аудиовизуальным средствам обучения и Интернету, доступностью необходимой основной и дополнительной учебной литературы. Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе для освоения дисциплины:

3 аудитории на 15 посадочных мест, доска, мультимедийный проектор, компьютер, ноутбук, библиотека, фонотека с аудио CD, MP-3, DVD. Раздаточные материалы:

-для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной учебной работы.
-для проверки знаний, умений (карточки-задания).
-для подготовки опережающих заданий.
электронная библиотека.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ ОБУЧЕНИЯ (на примере программы для магистрантов, изучающих английский язык)

Разделы и темы	I семестр	II семестр	III семестр	IV семестр
1.1.Правила чтения. Транскрипция	4			
1.2. Интонационные модели.	4			
2.1. Имя существительное: множественное число; притяжательный падеж	2			
2.2. Артикль. Определённый и неопределённый, отсутствие артикля. Употребление артикля с нарицательными существительными и существительными собственными, с исчисляемыми и неисчисляемыми.	3			
2.3.Числительные количественные и порядковые	2			
2.4.Степени сравнения прилагательных и наречий	4			
2.5. Классификация местоимений: личные, притяжательные, возвратные, указательные, вопросительные	4			
2.6.Местоимения some, any, no, every и их производные; местоимения much / many, little / few, a little / a few	3			
2.7 Предлоги	3	5	4	5
2.8. Глагол: времена группы Indefinite, Continuous, Perfect, Perfect Continuous действительного залога.	4	5	4	4
2.9 Модальные глаголы		5	4	2
2.10.Страдательный залог		5	3	3
2.11.Неличные формы глагола: герундий и герундиальный оборот; причастие и самостоятельный причастный оборот.			6	5
2.12.Инфинитив, функции инфинитива, Complex Object и Complex Subject.			4	3
3.1.Повествовательное предложение: простое и сложное предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Повелительные предложения.	2			
3.2 Типы вопросительных предложений: общий, альтернативный, специальный (к подлежащему и второстепенным членам предложения), разделительный вопросы.	2	4	2	3
3.3.Сложноподчиненное предложение.		4	3	3
3.4. Косвенная речь. Согласование времён.		4	3	4
3.5. Условные предложения. 3 типа условных предложений. Смешанные типы условных предложений. Выражение пожелания и				4

сожаления (I wish…).				
4.1. Беседа об учёбе в Академии художеств, о будущей профессии	2			
4.2. Магазины и покупки. Посещение кафе.	2			
4.3. Петербургская Академия художеств:	2			
4.4. Город. Транспорт.	2			
4.5. Работа. Карьера.	2			
4.6.Санкт-Петербург: достопримечательности.		7		
4.7. Пригороды Санкт-Петербурга.		4		
4.8. Художественные коллекции Санкт-Петербурга.		4		
4.9. Жанры и виды живописи.		4		
4.10. Путешествия. Гостиница.			2	
4.11. Английский язык в мире. Великобритания и США.			2	
4.12. Лондон: достопримечательности.			2	
4.13. Стили в истории живописи. Техники и материалы.			4	
4.14. Направления в живописи XX-XXI вв. Новые техники.				2
4.15. Мой любимый художник. Художественный анализ одного из произведений.				2
4.16. Современная петербургская живопись.				2
4.17. Посещение временной художественной выставки.				2
4.18. Речевой этикет.	2	2	2	2
5.1. Аналитическое чтение.	4	4	4	4
5.2. Просмотровое чтение.	1	1	1	2
5.3. Тесты.	2	2	4	4
5.4. Аудирование.	2	2	4	4
5.5. Просмотр видеоматериалов.	2	2	4	4

Зав. кафедрой иностранных языков доцент М. Б. Кравчунас

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСКУССТВО И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ГЕРМАНИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ»

Направление подготовки	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	магистратура
Квалификация	магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Искусство и художественная жизнь Германии конца XX- начала XXI века» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а)_____ доктор искусствоведения, профессор Д.В.Любин

Рецензент _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины……4

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине……..5

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы……...……..7

4. Содержание и структура дисциплины…….……7

5. Объём дисциплины и виды учебной работы……...……7

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы..……...10

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации…….…13

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины……...…..18

9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов……19

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)……20

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)…….22

1. Аннотация дисциплины

Дисциплина «Искусство и художественная жизнь Германии конца XIX - начала XX века» предполагает ознакомление студентов с особенностями развития изобразительного искусства Германской империи (1871-1918). В рамках дисциплины рассмотрены деятельность немецких академий художеств, профессиональных союзов, политика государства в области искусства. Наряду с этим представлены основные направления неакадемического характера: реализм, импрессионизм, символизм, экспрессионизм. Рассмотрена деятельность наиболее значительных независимых творческих объединений - сецессионов и художественных колоний, обусловивших появление альтернативной академиям художественной жизни. Вопросам музейного и выставочного дела уделено должное внимание. Особенно подробно представлено творчество крупнейших мастеров немецкого искусства - А. Менцеля, В. Лейбля, М. Либермана, Ф. Ленбаха, К. Кольвиц, Л. Коринта, М. Слефогта, Ф. Марка и других.

Цель курса:

Целями освоения дисциплины «Искусство и художественная жизнь Германии конца XX- начала XXI века» является изучение искусства и художественной жизни Германии конца XIX – начала XX века как предмета искусствоведческого исследования в хронологическом и сущностном аспектах, а также формирование понимания важности общественных и геополитических факторов бытования искусства, отношений художника и социума, сложности и противоречивости творческих процессов.

Задачи курса:

Задачи дисциплины «Искусство западноевропейской гравюры XV-XIX веков»:

- сформировать целостное представление об истоках и главных проблемах искусства Германии конца XIX – начала XX века;
- систематизировать полученные знания о различных видах искусства Германии конца XIX – начала XX века, представление об их специфике и жанрах;
- сформировать представление о методологических и методических принципах современной науки и способности применять их в научном исследовании;
- обучить методам проведения искусствоведческих исследований и оформления их результатов с привлечением современных информационных технологий;
- дисциплина включает теоретические (лекции) и практические (интерактивные формы) занятия, а также предполагает задания для самостоятельной работы студентов. Учебная дисциплина выявляет специфику междисциплинарных подходов современного искусствоведения, предназначенных для решения конкретных научно-исследовательских задач.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины, студент должен знать законы восприятия искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками. Должен уметь вести коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,

Должен владеть навыком использования приобретенных знаний для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию.

Должен овладеть следующими компетенциями:

УК-1. - способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

ОПК-1. – способность организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи;

ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;

ОПК-3 – способность использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий;

ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития;

ПК-4 – способность проанализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства;

ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Универсальных:** УК-1. – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; **Общепрофессиональных**: ОПК-1. Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать	**В результате освоения дисциплины обучающийся**: Знать: – историю развития искусства Германии конца XIX – начала XX века (ПК-2) – систему категорий и понятий, образующих ядро этой дисциплины (ОПК-2) – ключевые источники и труды по истории искусства рассматриваемого периода (ОПК-1); Уметь: – формулировать цели и задачи научного исследования, осознавать	1 семестр	Текущий контроль устный опрос, тестирование, семинарские занятия. Промежуточная аттестация – зачет.

концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи; ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; ОПК-3 – способность использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; **Профессиональных**: ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития; ПК-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и	логику и этапы проведения исследований (УК-1, ОПК-3); – проводить комплексное изучение памятников искусства (ПК-4) – определять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства Германии XV-XIX вв. (УК-1) – 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) (ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-4); Владеть: – принципами проведения научных исследований (ОПК-3); – навыками оформления результатов научной деятельности (ПК-1); – способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки (ОПК-2); – понятийным и категориальным аппаратом дисциплины (ОПК-3)		

прогнозировать его развитие			

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина изучается в 3 семестре.

Даная дисциплина тематически и содержательно-методологически связана с курсами «Стиль ар-деко в архитектуре и изобразительном искусстве», «История западноевропейской графики», «Методологические основы НИР».

Перечень дисциплин и практик, освоение которых необходимо для изучения данной дисциплины: «Методологические основы НИР», «Стили в европейском искусстве», «Новые технологии и современное искусство», «История западноевропейской графики».

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами: «История западноевропейской графики», «Атрибуция западноевропейской живописи», «Экспертиза художественных произведений», «Актуальные проблемы искусства постмодерна», «Научно-исследовательская работа».

4. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	Трудоемкость: 180 часов, 5 з. е.	
	Всего	семестры
		3
Лекционные занятия	14	3
Практические занятия (семинары)	16	3
Самостоятельная работа	150	3

5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объём дисциплины составляет 5 зачетных единиц: 180 часов

№ п/п	Разделы и темы занятий	Содержание занятий	Вид занятий (лекция, семинар)	Кол-во часов
1.	**Тема 1. Введение в курс «Искусство и художественная жизнь Германии конца XIX – начала XX века».**	Терминологическая, хронологическая и историографическая проблемы курса. История Германии второй половины XIX – начала XX века. Немецкое искусство в середине XIX века (краткий обзор).	Лекция, Семинар	4
2.	**Тема 2. Немецкие академии художеств после 1871 года.**	Основные центры академического художественного образования в Германии: Дюссельдорф, Мюнхен,	Лекция, Семинар	4

		Берлин, Дрезден. Новые школы искусств: Веймар и Карлсруэ.		
3.	**Тема 3. Реализм в немецком искусстве.**	Истоки направления и его развитие. Адольф Менцель и Вильгельм Лейбль – главные представители реалистического направления в искусстве Германии второй половины XIX – начала XX века. Реалистический период в творчества М. Либермана. Социально-критические тенденции в немецком реализме: К. Кольвиц, Г. Балушек.«Искусство Родины». Художественные колонии в Германии. Гоппельн, Дахау, Ворпсведе. Творчество В. Лейстикова.	Лекция, Семинар	4
4.	**Тема 4. Импрессионизм и неоимпрессионизм в искусстве Германии.**	Общая характеристика, истоки направления. Импрессионистический период в творчестве М. Либермана. Творчество Л. Коринта и М. Слефогта. Круг представителей импрессионистической живописи в немецком искусстве. Развитие неоимпрессионизма. Творчество К. Германа, П. Баума и др.	Лекция, Семинар	5
5.	**Тема 5. «Немецкие римляне»**	Творчество А. Фейербаха, Г. фон Маре и А. Бёклина. Значение Рима в развитии немецкого искусства.	Лекция, Семинар	2
6.	**Тема 6. Символизм в искусстве Германии второй половины XIX – начала XX века**.	Зарождение и развитие направления. М. Клингер, Л. Хофман, Г. Фогелер и другие его представители.	Лекция, Семинар	3
7.	**Тема 7. Официальное искусство в Германской империи.**	Вильгельм II и его роль в развитии немецкого искусства. Официальные живописцы. Творчество А. фон Вернера. Государственный заказ в живописи и скульптуре. «Национальные» памятники, монументы правителям, выдающимся политическим деятелям, полководцам. «Чума памятников» в Германии в конце XIX – начале XX века. Имперская архитектура.	Лекция, Семинар	4

8.	**Тема 8. Художественная жизнь в Германии в конце XIX – начале XX века.**	Противостояние «Академия художеств – свободный художник». Образование независимых художественных объединений – сецессионов (Мюнхен, 1892, Берлин 1898 и др.). Основные конфликты в области искусства. Экспрессионизм. Группа «Мост», объединение «Синий всадник», рейнские экспрессионисты. Роль представителей экспрессионизма в художественной жизни Германии. .	Лекция, Семинар	2
9.	**Тема 9. Новейшие тенденции в начале XX века**.	Немецкое искусство, немецкие художники и Первая Мировая война	Лекция, Семинар	2

Форма промежуточного контроля: зачет

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Знает и чётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Знает, чётко понимает и последовательно излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); Понимает место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2);
	4	Средний уровень	Знает и с незначительными ошибками понимает

			принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Знает в определённой степени и недостаточно чётко излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); Знает и с незначительными ошибками понимает место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2);
	3	Низкий уровень	Знает на невысоком уровне принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Ограниченно знает и нечётко излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); Ограниченно знает место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2);
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не знает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Не знает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); Не понимает место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2);
УМЕНИЯ	**Балл**	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	4	Средний уровень	Понимает место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2); Умеет с незначительными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность

			понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет с несущественными ошибками профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	3	Низкий уровень	Умеет с существенными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет на низком профессиональном уровне осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Не умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Владеет в высокой степени 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); Владеет в высокой степени готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	4	Средний уровень	Владеет 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); Владеет готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	3	Низкий уровень	Владеет на низком уровне 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); Владеет в невысокой степени готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не владеет 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); Не владеет готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).

Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится в форме зачёта, при этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1.	Зачет	Билет включает 1 теоретический вопрос по теории и истории искусства Германии XV-XIX вв.	Список вопросов к зачету

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Формирование компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Общекультурных:** УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий **Общепрофессиональных**: ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; ОПК-3 – способность 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 **Профессиональных**: ПК-1 –	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** - научное понимание соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); – концепции о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); **Уметь**: – способность проанализировать сущность художественн	**5 «отлично»**	Знает и чётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Знает, чётко понимает и последовательно излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Владеет в высокой степени 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

способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития ПК-4 – способность проанализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие	ой моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). **Владеть:** – способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую		гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты (ПК-1). Владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		4 «хорошо»	Знает с незначительными ошибками и нечётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Знает с незначительными неточностями, нечётко понимает и излагает с несущественными ошибками концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет с незначительными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет с некоторыми неточностями осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Владеет с некоторыми неточностями способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования,

	деятельность работать с литературой, анализироват ь, выделять главное, противоречия , проблему исследования, формулирова ть гипотезы, осуществлять подбор соответствую щих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты (ПК-1); – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).		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). Владеет с отдельными недочётами способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		3 «удовлетвор ительно»	Совершает существенные ошибки при анализе принципов соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Нет чёткого понимания концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет, но с существенными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет не невысоком уровне осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Обладает ограниченной

			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). Владеет в низкой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		2 «неудовлетворительно»	Отсутствует способность чётко понимать принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Не знает и не понимает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Не умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Не умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях

			и прогнозировать его развитие (ПК-5). Не владеет 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). Не владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). Отказывается от ответа на зачете.

7.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к экзамену (зачету):

1. Дюссельдорфская и мюнхенская школы. Берлин – новый центр немецкого искусства с 1890-х годов.
2. Реализм в немецком искусстве. Творчество А. Менцеля.
3. Реализм в немецком искусстве. Творчество В. Лейбля.
4. Социально-критические тенденции в немецком реализме. Творчество К. Кольвиц и Г. Балушека.
5. Художественные колонии в Германии и их значение в европейском контексте.
6. Творчество М. Либермана – от реализма к импрессионизму.
7. Импрессионизм в Германии. Характерные особенности. «Триада» крупнейших немецких импрессионистов: М. Либерман, Л. Коринт, М. Слефогт.
8. «Немецкие римляне». Творчество А. Фейербаха, Г. фон Маре и А. Бёклина.
9. Символизм и модерн в немецком искусстве. М. Клингер, Л. Хофман, А. Кубин, Г. Фогелер.
10. Официальное искусство в Германской империи: живопись, скульптура, архитектура. Роль императора Вильгельма II в развитии немецкого искусства.

11. Художественная жизнь в Германии на рубеже XIX-XX веков. Независимые художественные объединения – сецессионы и их роль в формировании новой художественной среды.
12. Новейшее немецкое искусство: экспрессионизм. Группа «Мост», объединение «Синий всадник», рейнские экспрессионисты.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Всеобщая история искусства. Т. 6 : в 2 кн. / под общ. ред. А.Д. Чегодаева. – М. : Искусство, 1965.
2. *Герман М.Ю.* Импрессионизм. Основоположники и последователи. – СПб. : Азбука-классика, 2008.
3. *Герман М.Ю.* Модернизм. Искусство первой половины XX века. – СПб. : Азбука-классика, 2003.
4. Дмитриева М.Э. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала 20 века. Искусство XIX века. II книга. Германия, Австрия, Италия. – Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2004.
5. *Дроз Ж.* История Германии. М., 2005.История Европы. Т. 5 : от Французской революции конца XVIII века до первой мировой войны. – М. : Наука, 2000.
6. История зарубежного искусства / под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. – 2-е изд. – М. : Изобразительное искусство, 1980.
7. История искусства зарубежных стран : в 3 т. / под общ. ред. М.В. Доброклонского.– М. : Изд-во Академии художеств СССР, 1962–1964.
8. История мирового искусства / под ред. Е. Сабашниковой. – М. : БММ АО, 2001.
9. *Кандинский В.* О духовном в искусстве (живопись). – Л. : Фонд «Ленинградская галерея», 1990.
10. *Кандинский В.* Точка и линия на плоскости. – СПб. : Азбука-классика, 2006.
11. *Куликова И.С.* Экспрессионизм в искусстве. – М. : Наука, 1978.
12. *Любин Д.В.* Изобразительное искусство Германии второй половины XIX – начала XX века. Реализм. Импрессионизм. Символизм. – СПб: Лань, 2022.
13. *Любин Д.В.* Изобразительное искусство Германии второй половины XIX – начала XX века. В 2-х томах. – Санкт-Петербург: Издательство «Tabula rasa», 2018.
14. *Макдоно Д.* Последний кайзер. Вильгельм Неистовый. – М: АСТ, 2004.
15. *Маркин Ю.Л.* Экспрессионисты: Живопись. Графика. – М. : Астрель, 2004.
16. *Мишина Л.А.* История культуры Германии. М., 2013.
17. *Мутер Р.* История живописи в XIX веке : в 3 т. – СПб. : Знание, 1899–1902.
18. *Мутер Р.* История живописи от средних веков до наших дней. Т. 3. – М. : Книгоиздательство Печатникъ, б. г.
19. Мутер Р. Мировая живопись. Шедевры. Жанры. Направления. – М: Эксмо, 2010.

Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы 20 века. – М. : Прогресс, 1986.

20. Немецкая живопись 1890–1918. М., 1978.
21. Немецкие реалисты XIX века из художественных собраний Федеративной республики Германии. Каталог выставки. М., 1974.
22. *Перцев В. Н.* Гогенцоллерны. Минск, 2003.
23. *Полевой В.М.* Двадцатый век. – М. : Советский художник, 1989.
24. *Полевой В.М.* Искусство двадцатого века, 1901–1945. – М. : Искусство, 1991.
25. *Раздольская В.И.* Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. – СПб. : Азбука-классика, 2005.
26. Раздольская В.И. Искусство Франции. Середина – вторая половина XIX века. – Санкт-Петербург, 2013.
27. *Рильке Р.М.* Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. – М. : Искусство, 1971.

28. *Русакова А.А.* Символизм в русской живописи. – М. : Искусство, 1995.
29. *Сарабьянов Д.В.* На параллельных путях // Гармония и контрапункт. Россия – Германия. Живопись. XIX век. – М. : Художник и книга, 2003. – С. 24–35.
30. *Сарабьянов Д.В.* Русская живопись XIX века среди европейских школ. – М. : Советский художник, 1980.
31. *Сарабьянов Д.В.* Стиль модерн. – М. : Искусство, 1989.
32. *Сарабьянов Д.В.* Россия и Запад. Историко-художественные связи, XVIII – начало XX века. – М. : Искусство – XXI век, 2003.
33. «Синий всадник» / под ред. В. Кандинского, Ф. Марка ; перев., коммент. и статьи З.С. Пышновской. – М. : Изобразительное искусство, 1996.
34. *Тугендхольд А.Я.* Германское искусство // Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. – М. : Советский художник, 1987.
35. *Турчин В.С.* Образ двадцатого… В прошлом и настоящем. – М. : Прогресс-Традиция, 2003.
36. *Хофман В.* Основы современного искусства. Введение в его символические формы. – СПб. : Академический проект, 2004.
37. Художественная культура XX века: развитие пластических искусств / под ред. В.В. Ванслова и др. – М. : Русское слово, 2002.
38. Экспрессионизм : сборник статей. – М. : Наука, 1966.

8.2. Дополнительная литература:

1. Albrecht H. Worpswede. Kunst in der Landschaft. Fischerhude, [1981].

Art Nouveau in Munich: Masters of Jugendstil / Ed. and with an introduce by K. B. Hiesinger. Munich, 1988.

2. Bahr H. Die Überwindung des Naturalismus. Dresden ; Leipzig, 1891.
3. Bahr H. Sezession. Dritte Auflage. Wien, 1900.
4. Bassie A. Expressionismus. London, 2005.
5. Beenken H. Das 19. Jahrhundert in der deutschen Kunst. München, 1944.
6. Bemmann K. Deutsche Nationaldenkmäler und Symbole im Wandel der Zeiten. Göttingen, 2007.
7. Beneke S. Im Blick der Moderne. Die «Jahrhundertausstellung deutscher Kunst (1775–1875)» in der Berliner Nationalgalerie, 1906. Berlin, 1999.
8. Berlin um 1900 : Katalog der Ausstellung. Berlin (West), 1984.

Berliner Kunstfrühling. Malerei, Graphik und Plastik der Moderne 1888–1918 aus dem Stadtmuseum

9. Berlin : Katalog der Ausstellung / Hrsg. D. Bartmann. Berlin, 1997.

Berliner Sezession : Katalog der Ausstellung. Berlin, 1981.

Bethge H. Worpswede (Hans am Ende, Fritz Mackensen, Otto Moderson, Fritz Overbeck, Carl Vinnen,

10. Heinrich Vogeler). Berlin, 1904.

Bischoff U., Woelk M. (Hrsg.). Das neue Albertinum. Kunst von der Romantik bis zur Gegenwart. Berlin; München, 2010.

11. Bischoff U. (Hrsg.). Galerie Neue Meister Dresden. Köln, 2010.

Bloch P., Einholz S., von Simson J. (Hrsg.). Ethos und Pathos. Die Berliner Bildhauerschule 1786–1914. Berlin, 1990.

12. Braun G., Braun W. Mäzenatentum in Berlin: Bürgersinn und kulturelle Kompetenz unter sich verändernden Bedingungen. Berlin ; New York, 1993.
13. Buberl B. (Hrsg.). Kunst, Nation und nationale Repräsentation. Bönen, 2008.
14. Champa K.S., Champa K.H. German painting of the XIXth century. New Haven, 1970.
15. Clark C. M. Iron kingdom: the rise and downfall of Prussia. 1600–1947. Cambridge, 2006.
16. Courbet und Deutschland [Hamburger Kunsthalle, 19. Oktober — 17. Dezember 1978; Städt. Galerie im
17. Städelschen Kunstinst. Frankfurt am Main, 17. Januar — 18. März 1979; aus Anlass d. Ausstellung «Courbet u. Deutschland»]. Köln, 1978.
18. Dann O. Nation und Nationalismus in Deutschland. 1770–1990. München, 1993.

19. Dehio G. (Hrsg.). Geschichte der deutschen Kunst : In 4 Bd. Leipzig, 1921–1934.
20. Der französische Fauvismus und der deutsche Frühexpressionismus : Katalog der Ausstellung. München, 1966.
21. Deri M. Die Malerei im 19. Jahrhundert : In 2 Bd. Berlin, 1923.
22. Dering P. u. a. Avanti! Avanti!! Futurismus im deutschen Expressionismus. Bonn, 1998.
23. Deshmukh M. F. «Politics is an art». The cultural politics of Max Liebermann in Wilhelmine Germany. Washington, 1996.
24. Deutsche Buchkunst 1890–1960 : In 2. Bd / Text von K. G. Schauer. Hamburg, 1963.
25. Deutsche Kunst 19./20. Jahrhundert : Katalog der Ausstellung / Altes Museum — Nationalgalerie, Berlin. Berlin, 1966.
26. Deutsche Kunstgeschichte. Bd 2 : Geschichte der deutschen Plastik / Von A. Feulner, T. Müller. München, 1953.
27. Deutsche Kunstgeschichte. Bd 6 : Geschichte der deutschen Kunst von 1900 bis zur Gegenwart. Plastik / Von F. Roh. München, 1958.
28. Deutsche Künstlerkolonien 1890–1910 : Katalog der Ausstellung / Karlsruhe, Städtische Galerie [26. September 1998 — 17. Januar 1999] / Hrsg. E. Rödiger-Diruf, B. Baumstark, G. Schmidt. Heidelberg, 1998.
29. Die Düsseldorfer Malerschule. Mainz ; Rhein, 1979.
30. Die Grötzingner Malerkolonie. Die erste Generation, 1890–1920 : Katalog der Ausstellung. Karlsruhe, 1975.
31. Die Moderne und ihre Sammler. Französische Kunst in deutschem Privatbesitz vom Kaiserreich zur Weimarer Republik. Berlin, 2001.
32. Die Münchner Schule. 1850–1914 : Katalog der Ausstellung. München, 1979.
33. Die Rheinischen Expressionisten 1913: der Schock der Moderne in Bonn. Bonn, 1993.
34. Distanz und Aneignung. Kunstbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, 1870–1945. Berlin, 2004.
35. Dixon C. Sezession. Modern art and design in Austria and Germany 1890s — 1920s. Canberra, 2000.
36. Doede W. Berlin. Kunst und Künstler seit 1870. Recklinghausen, 1961.
37. Doede W. Die Berliner Sezession. Berlin als Zentrum der deutschen Kunst von der Jahrhundertwende bis zum ersten Weltkrieg. Frankfurt (Main) ; Berlin (West) ; Wien, 1977.
38. Düchting H., Sagner-Düchting S. Die Malerei des deutschen Impressionismus. Köln, 2004.
39. Ebertshäuser H. Malerei im 19. Jahrhundert. Münchner Schule. München, 1979.
40. Ein Dokument Deutscher Kunst. Darmstadt 1901–1976 : Katalog der Ausstellung / Darmstadt, 34. Kunsthalle, 1976–1977. Darmstadt, 1976.
41. Engels S., Trischberger C. Der Blaue Reiter. München, 2005.
42. Eschenburg B. Vom Spätmittelalter bis zur Neuen Sachlichkeit. Die Gemälde im Lenbachhaus München. München ; Berlin, 2009.
43. Eyssen J. Buchkunst in Deutschland. Vom Jugendstil zum Malerbuch. Hannover, 1980
44. Facos M., Hirsh S. L. (Ed.). Art, Culture and National Identity in Fin-de-Siècle Europe. Cambridge, 2003.
45. Feist P. Geschichte der deutschen Kunst 1848–1890. Leipzig, 1987.
46. Galler F. Blütezeit der Münchner Malerei: das 19. Jahrhundert : Katalog der Ausstellung. Chimsee, 2000.
47. Gallwitz K. (Hrsg.). Deutsche Malerei 1890–1918 : Katalog der Ausstellung. Frankfurt am Main, 1978.
48. Geismeier W. Deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts. Leipzig, 1966.
49. Geismeier W., Keisch C. Stilkunst um 1900 in Deutschland : Katalog der Ausstellung. Berlin, 1972.
50. Gerhardus M., Gerhardus D. Symbolismus und Jugendstil. Freiburg ; Basel ; Wien, 1977.
51. Glaser H. Die Kultur der Wilhelminischen Zeit. Topographie einer Epoche. München, 1985.
52. Glatzer R. Das Wilhelminische Berlin. Panorama einer Metropole 1890–1918. Berlin, 1997.
53. Göttler N. Der Blaue Reiter. Reinbek bei Hamburg, 2008.

54. Grautoff O. Die Entwicklung der modernen Buchkunst in Deutschland. Leipzig, 1901.
55. Gurlitt C. Die Deutsche Kunst des 19. Jahrhunderts. Ihre Ziele und Thaten. Berlin, 1900.
56. Gurlitt C. Die Deutsche Kunst seit 1800. Ihre Ziele und Taten / 4. Auflage. Berlin, 1924.
57. Hamann R. Die deutsche Malerei vom Rokoko bis zum Expressionismus. Leipzig ; Berlin, 1925.
58. Hamann R. Der Impressionismus in Leben und Kunst. Marburg, 1923.
59. Hamann R., Hermand J. Deutsche Kunst und Kultur von der Gründerzeit bis zum Expressionismus : In 5 Bd. Berlin, 1959–1975 (Bd 1 : Naturalismus. — 1959; Bd 2 : Impressionismus. — 1960; Bd 3 : Gründerzeit. — 1965; Bd 4 : Stilkunst um 1900. — 1967; Bd 5 : Expressionismus. — 1975).
60. Hannesen H.G. Die Akademie der Künste in Berlin — Facetten einer 300jährigen Geschichte. Berlin, 2005.
61. Hansen W. Nationaldenkmäler und Nationalfeste im 19. Jahrhundert. Lüneburg, 1976.
62. Hepp C. Avantgarde. Moderne Kunst, Kulturkritik und Reformbewegungen nach der Jahrhundertwende. München, 1987.
63. Herbig, B., Schröder D. Die Darmstädter Mathildenhöhe. Architektur im Aufbruch zur Moderne. Darmstadt, 2012.
64. Hermand J. (Hrsg.). Jugendstil. Darmstadt, 1971.
65. Hess W. Dokumente zum Verständnis der modernen Malerei. Reinbek bei Hamburg, 2001.
66. Hofmann W. Das irdische Paradies. Kunst im 19. Jahrhundert. München, 1960.
67. Hofmann W. Grundlagen der modernen Kunst. Eine Einführung in ihre symbolischen Formen. Stuttgart, 1966.
68. Hofmann W. Von der Nachahmung zur Erfindung der Wirklichkeit. Die Schöpferische Befreiung der Kunst 1890–1917. Köln, 1970.
69. Hofstätter H. H. Geschichte der europäischen Jugendstilmalerei. Köln, 1963.
70. Hofstätter H. H. Jugendstil Druckkunst. Baden-Baden, 1968.
71. Hofstätter H. H. Symbolismus und die Kunst der Jahrhundertwende. Köln, 1965.
72. Hohenzollern J. G. Prinz von, Schuster P.-K. Manet bis Van Gogh. Hugo von Tschudi und der Kampf um die Moderne : Ausstellungskatalog. München ; New York, 1997.
73. Honigmann L. Die Weimarer Kunstschule. 1860–1919. Weimar, 1980.
74. Hülsewig-Johnen J., Kellein T. (Hrsg.). Der deutsche Impressionismus. Köln, 2009.
75. Hülsewig-Johnen J., Mund H. (Hrsg.). Schönheit und Geheimnis. Der deutsche Symbolismus. Bielefeld, 2013.
76. Hütt W. Deutsche Malerei und Graphik im 20. Jahrhundert. Berlin, 1969.
77. Hütt W. Die Düsseldorfer Malerschule 1819–1869. Leipzig, 1984.
78. Im Streit um die Moderne. Max Liebermann. Der Kaiser. Die Nationalgalerie : Katalog der Ausstellung / Hrsg. A. Wesenberg, R. Langenberg. Berlin, 2001.
79. Imagining Modern German Culture 1889–1910 / Ed. by F. Forster-Hahn. Washington, D. C., 1996.
80. Jacobs M. The Good and Simple Life. Artist Colonies in Europe and America. Oxford, 1985.
81. Jefferies M. Imperial Culture in Germany, 1871–1918. Hampshire ; New York, 2003.
82. Jensen R. Marketing Modernism in Fin-de-Sicle Europe. Princeton, 1996.
83. Kennert C. Paul Cassirer und sein Kreis. Ein Berliner Wegbereiter der Moderne. Frankfurt am Main, 1996.
84. Kern J. Impressionismus im Wilhelminischen Deutschland: Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte des Kaiserreichs. Würzburg, 1989.
85. Kingdom of the Soul. Symbolist Art in Germany 1870–1920 : Catalogue. Munich, 2000.
86. Kostka A., Lucbert F. (Hrsg.). Distanz und Aneignung. Kunstbeziehungen zwischen Deutschland und Frankreich 1870–1945. Berlin, 2004.
87. Kuhrau S. Der Kunstsammler im Kaiserreich. Kiel, 2005.
88. Kunst, Kultur und Politik im Deutschen Kaiserreich. Bd 1 : Kunstverwaltung, Bau- und Denkmal-Politik im Kaiserreich / Hrsg. E. Mai, S. Waetzold. Berlin, 1981.
89. Kunst, Kultur und Politik im Deutschen Kaiserreich. Bd 2 : Kunstpolitik und Kunstförderung im Kaiserreich / Hrsg. E. Mai, H. Pohl, S. Waetzold. Berlin, 1982
90. Künstlerkolonie Mathildenhöhe Darmstadt 1899–1914. Das Buch zum Museum. Darmstadt, 2011.

91. Künstlerkolonien in Europa. Im Zeichen der Ebene und des Himmels : Katalog der Ausstellung / Germanisches Nationalmuseum ; Ausstellungskonzept und Katalog C. Pese. Nürnberg, 2001.
92. Küster B. (Hrsg.). Der Erste Weltkrieg und die Kunst. Von der Propaganda zum Widerstand. Vastorf, 2008.
93. Lange A. Berlin zur Zeit Bebels und Bismarcks. Berlin, 1976.
94. Lankheit K. Der Blaue Reiter. München, 1965.
95. Le Symbolisme en Europe : Katalogue. Paris, 1976.
96. Lehnert U. Der Kaiser und die Siegesallee: réclame royale. Berlin, 1998.
97. Lenman R. Die Kunst, die Macht und das Geld. Zur Kulturgeschichte des kaiserlichen Deutschland 1871–1918. Frankfurt am Main, 1994.
98. Locher H. Deutsche Malerei im 19. Jahrhundert. Darmstadt, 2005.
99. Lübbren N. Rural artists' colonies in Europe, 1870–1910. Manchester, 2001.
100. Ludwig H. Kunst, Geld und Politik um 1900 in München: Formen und Ziele der Kunstfinanzierung und Kunstpolitik während der Prinzregentära (1886–1912). Berlin, 1986.
101. Maaz B. (Hrsg.). Nationalgalerie Berlin. Das XIX. Jahrhundert. Bestandskatalog der Skulpturen In 2 Bd. Leipzig, 2006.
102. Makela M. The Munich Sezession. Art and Artists in Turn-of-the Century Munich. Princeton, 1990.
103. Malerei der deutschen Impressionisten. Berlin, 1976.
104. Mann G. Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt am Main, 1992.
105. Marchlewski J. Sezession und Jugendstil. Kritiken um 1900. Dresden, 1974.
106. Markowitz I. Die Düsseldorfer Malerschule. Düsseldorf, 1967.
107. Meier-Graefe J. Entwicklungsgeschichte der modernen Kunst : In 3 Bd. Stuttgart, 1904.
108. Myers B. S. Die Malerei des Expressionismus. Eine Generation im Aufbruch. Köln, 1970.
109. Neumann G. Deutsche Geschichte 1806 bis heute. Wiesbaden, 2010.
110. Nipperdey T. Nationalidee und Nationaldenkmal in Deutschland im 19. Jahrhundert // Historische Zeitschrift. 1968. Bd 206. Heft 3. S. 529–585.
111. Olbrich H. Geschichte der deutschen Kunst 1890–1918. Leipzig, 1988.
112. Paffrath H. Meisterwerke der Düsseldorfer Malerschule 1819–1918. Düsseldorf, 1995.
113. Paret P. Die Berliner Sezession. Moderne Kunst und ihre Feinde im Kaiserlichen Deutschland. Berlin, 1981.
114. Pfefferkorn R. Die Berliner Sezession. Eine Epoche deutscher Kunstgeschichte. Berlin, 1972.
115. Presler G. Die Brücke. Reinbek bei Hamburg, 2007.
116. Rave P.O. Deutsche Malerei des XIX. Jahrhunderts. 240 Bilder nach Gemälden der National-Galerie. Berlin, 1945.
117. Reiser K. A. Graphik des deutschen Jugendstils. Düsseldorf, 1972.
118. Rheims M. Kunst um 1900. Wien ; München, 1965.
119. «Rheinische Sezession» : Katalog der Ausstellung. Essen, 1962.
120. Rilke R. M. Worpswede. Fritz Mackensen, Otto Modersohn, Fritz Overbeck, Hans am Ende, Heinrich Vogeler. Bielefeld ; Leipzig, 1903.
121. Roh F. Geschichte der deutschen Kunst von 1900 bis zur Gegenwart // Deutsche Kunstgeschichte : In 6 Bd. München, 1951–1958. Bd 6.
122. Röhl J. C. G. Wilhelm II. Der Aufbau der Persönlichen Monarchie. 1888–1900. München, 2001.
123. Ruhmer E. Der Leibl-Kreis und die Reine Malerei. Rosenheim, 1984.
124. Sammler, Stifter und Museen. Kunstförderung in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert / Hrsg. E. Mai, P. Paret. Köln ; Weimar ; Wien, 1993.
125. Schaarschmidt F. Zur Geschichte der Düsseldorfer Kunst, insbesondere im XIX. Jahrhundert. Düsseldorf, 1902.
126. Scheffler K. Deutsche Maler und Zeichner im 19. Jahrhundert. Leipzig, 1911.
127. Scheidig W. Die Weimarer Malerschule, 1860–1900. Leipzig, 1991.

128. Sedlmayr H. Verlust der Mitte: die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit. Salzburg, 1948.
129. Seidel P. Der Kaiser und die Kunst. Berlin, 1907.
130. Spohr S. Das deutsche Denkmal und der Nationalgedanke im 19. Jahrhundert. Weimar, 2011.
131. Stein W. Nietzsche und die bildende Kunst. Berlin, 1925.
132. Stückelberger J. Rembrandt und die Moderne: Der Dialog mit Rembrandt in der deutschen Kunst um 1900. München, 1996.
133. Teeuwisse N. Vom Salon zur Sezession. Berliner Kunstleben zwischen Tradition und Aufbruch zur Moderne 1871–1900. Berlin, 1986.
134. Thiemann-Stoedtner O. Dachauer Maler. Der Künstlerort Dachau von 1801–1946. Dachau, 1981.
135. Topfstedt T. u. a. Denkmale der Völkerschlacht. Leipzig, 1987.
136. Tschudi-Madsen S. Jugendstil. Europäische Kunst der Jahrhundertwende. München : Kindler, 1967.
137. Unterberger S., Billeter F., Strimmer U. (Hrsg.). Die Scholle: eine Künstlergruppe zwischen Secession und Blauer Reiter. München ; New York, 2007.
138. Vinnen C. (Hrsg.). Ein Protest deutscher Künstler. Jena, 1911.
139. Vogt P. Expressionismus: Deutsche Malerei zwischen 1905 und 1920. Köln, 1990.
140. Vogt P. Geschichte der deutschen Malerei im 20. Jahrhundert. Köln, 1976.
141. Vom Jugendstil zum Bauhaus. Deutsche Buchkunst, 1895–1930. Westfalle, 1981.
142. Waldmann E. Die Kunst des Realismus und des Impressionismus im 19. Jahrhundert (Propyläen-Kunstgeschichte). Berlin, 1927.
143. Wallis M. Jugendstil. München, 1974. (Книга была издана в 1975 также в Дрездене и Варшаве.)
144. Wappenschmidt H.-T. Allegorie, Symbol und Historienbild im späten 19. Jahrhundert. Zum Problem von Schein und Sein. München, 1984.
145. Wesenberg A. (Hrsg.). Berliner Impressionismus. Werke der Berliner Sezession aus der Nationalgalerie : Katalog der Ausstellung. Pappenburg — Mainz — Neu-Ulm. Berlin, 2006.
146. Wesenberg A., Förschl E. (Hrsg.). Nationalgalerie Berlin. Das XIX. Jahrhundert : Katalog der ausgestellten Werke. Leipzig, 2002.
147. Wichmann S. Jugendstil und Art Nouveau. München, 1977.
148. Wichmann S. Realismus und Impressionismus in Deutschland. Bemerkungen zur Freilichtmalerei des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Stuttgart, 1964.
149. Wietek G. Deutsche Künstlerkolonie und Künstlerorte. München, 1976.
150. Wilhelmi Ch. Künstlergruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz seit 1900 : Ein Handbuch. Stuttgart, 1996.
151. Worringer W. Abstraktion und Einfühlung. Leipzig, 1909.
152. Ziegler H. Die Kunst der Weimarer Malerschule. Von der Pleinairmalerei zum Impressionismus. Köln ; Weimar ; Wien, 2001.

Творчество отдельных мастеров:

Achenbach S., Eberle M. (Hrsg.). Max Liebermann in seiner Zeit : Katalog der Ausstellung / Nationalgalerie, Berlin. Berlin, 1979.
Allgeyer J. Anselm Feuerbach. Berlin ; Stuttgart, 1904.
Andree R. Arnold Böcklin. Die Gemälde. Basel ; München, 1977.
Anselm Feuerbach : Katalog der Ausstellung / Historischen Museum der Pfalz, Speyer. Ostfildern-Ruit, 2002.
Anselm Feuerbach, 1829–1880. Gemälde und Zeichnungen : Katalog der Ausstellung / Staatliche Kunsthalle, Karlsruhe. Karlsruhe, 1976.
Arnold Böcklin, 1827–1901. Gemälde, Zeichnungen, Plastiken : Katalog der Ausstellung / Kunstmuseum Basel. Basel ; Stuttgart, 1977.

Assmann P. Alfred Kubin. Gent, 1997.
August Macke und die Rheinischen Expressionisten : Katalog der Ausstellung. Hannover, 1978.
Bahns J. Wilhelm Trübner 1851–1917 : Katalog der Ausstellung / Kurpfälzische Museum Heidelberg. Heidelber, 1994.
Bartmann D. Anton von Werner. Zur Kunst und Kunstpolitik im Deutschen Kaiserreich. Berlin, 1985.
Bartmann D. (Hrsg.). Anton von Werner: Geschichte in Bildern. München, 1993.
Baumstark R., Büttner F. Groβer Auftritt. Piloty und die Historienmalerei. München ; Köln, 2003.
Becker I. Stimmungslandschaften. Gemälde von Walter Leistikov (1865–1908). München ; Berlin, 2008.
Berndt I., Flemming I. Käthe Kollwitz in Berlin. Berlin, 2015.
Bertuleit S. Max Liebermann: Gemälde 1873–1918. Hannover, 1994.
Betthausen P. Arnold Böcklin. Dresden, 1975.
Biermann G. Lovis Corinth. Bielefeld ; Leipzig, 1913.
Bothe R. (Hrsg.). Curt Herrmann, 1854–1929. Ein Maler der Moderne in Berlin. Berlin, 1989.
Bresler S. Heinrich Vogeler. Reinbeck bei Hamburg, 1996.
Bröhan M. Franz Skarbina. Berlin: Ars Nikolai, 1995.
Bröhan M. Karl Hagemeister. Berlin, 2007.
Bröhan M. Walter Leistikow. Berlin, 1989.
Bröhan M. Walter Leistikow. Landschaftsbilder. Berlin, 1994.
Burckhard R. Zum Schauen bestellt. Eduard von Gebhardt. Der Düsseldorfer Meister der biblischen Historie. Stuttgart, 1928.
Busch G., Reinken L. von. Paula Moderson-Becker in Briefen und Tagebüchern. Frankfurt am Main, 1979.
Carl Banzer. Hessen in der deutschen Malerei / Hrsg. A. Baeumerth. Marburg, 1993.
Christian Rohlfs : Oeuvre-Katalog der Gemälde / Hrsg. P. Vogt. Recklinghausen, 1978.
Christian Rohlfs, 1849–1938. Aquarelle und Zeichnungen : Katalog der Ausstellung / Landesmuseum Münster. Münster, 1974.
Corinth L. Das Leben Walter Leistikows. Berlin, 1910.
Corinth L. Gesammelte Schriften. Berlin, 1920.
Corinth L. Selbstbiographie. Leipzig, 1926.
Czymmek G., Lenz C. (Hrsg.). Wilhelm Leibl. Heidelberg, 1994.
Danzker J.-A.B. Franz von Stuck. Die Sammlung des Museums Villa Stuck. Eurasburg, 1997.
Defregger H.P. Defregger 1835–1921. Rosenheim, 1983.
Druckgrafik: Max Liebermann, Max Slevogt, Lovis Corinth. Stuttgart-Bad Cannstatt, 1980.
Düchting H., Johimsen M. August Macke. München, 2012.
Ecker J. Anselm Feuerbach. Leben und Werk. München, 1991.
Einem H. von. Die Tragödie der Karls-Fresken Alfred Rethels // Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, Geisteswissenschaften. Köln ; Opladen, 1968. Heft 148. S. 9-28.
Elias J. Max Slevogt. Berlin, 1922.
Esche-Braunfels S. Adolf von Hildebrand. Berlin, 1993.
Faensen H. Die bildnerische Form. Die Kunstauffassungen Konrad Fiedlers, Adolf von Hildebrands und Hans von Marées. Berlin, 1965.
Feuerbach H. (Hrsg.). Ein Vermächtnis von Anselm Feuerbach. Wien, 1882.
Fiedler K. Hans von Marées. Seinem Andenken gewidmet. München, 1889.
Fischer H., Schmidt G. (red.). Max Klinger. «Alle Register des Lebens». Graphische Zyklen und Zeichnungen : Katalog der Ausstellung / Käthe Kollwitz Museum Köln, Suermondt-Ludwig-Museum Aachen. Berlin, 2007.
Fleck R. (Hrsg.). Max Liebermann. Wegbereiter der Moderne. Köln, 2011.
Flügge M., Preetz-Zille H.-J. Das Zille-Album. Hannover, 1998.
Föhl T. Curt Herrmann. Ein Künstlerleben, 1854–1929. Ostfildern-Ruit bei Stuttgart, 1996.
Förster E. Peter von Cornelius. Berlin, 1874.
Franz von Stuck. Die Sammlung des Museums Villa Stuck. München, 1997.
Franz von Stuck. Maler-Graphiker-Bildhauer-Architekt : Katalog der Ausstellung / München, Museum Villa Stuck. München, 1982.
Freitag M. Max Slevogt. Berlin, 1988.

Friedel H. Thomas Theodor Heine. Der Biss des Simplicissimus. Das künstlerische Werk. Leipzig, 2000.
Froitzheim E.-M. Hans Thoma (1839–1924). Karlsruhe, 1993.
Gantner H. Hans Olde. 1855–1917. Leben und Werk : Dissertation. Tübingen, 1970.
Gedon B. Franz von Lenbach. Die Suche nach dem Spiegel. München, 1999.
Gerkens G., Zimmermann H. Gotthardt Kuehl. Leipzig, 1993.
Gerlach-Laxner U. Hans von Marees : Katalog seiner Gemälde. München, 1980.
Glas N. Arnold Böcklin. Basel, 2012.
Gries C. B. Eduard von Gebhardt. Ein protestantischer Historienmaler im 19. Jahrhundert. Aachen, 1995.
Günther R., Melzer I. Ludwig von Hofmann. Sehnsucht nach dem Paradies. Dresden, 2011.
Güse E.-G., Imiela H.-J., Roland B. (Hrsg.). Max Slevogt. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen. Stuttgart, 1992.
Hans Baluschek, 1870–1935. Gemälde, Zeichnungen, Graphik : Katalog der Ausstellung. Karlsruhe, 1975.
Hans Baluschek, 1870–1935 : Katalog der Ausstellung. Berlin, 1991.
Hans Makart. Malerfürst : Katalog der Ausstellung / Historisches Museum der Stadt Wien. Wien, 2000.
Hans Olde. Gemälde Aquarelle aus fünf Jahrzehnten : Katalog der Ausstellung. Köln ; München, 1979.
Hans Olde und die Freilichtmalerei in Norddeutschland : Katalog der Ausstellung. Neumünster, 1991.
Hans Thoma und sein Kreis. Gemälde aus der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe : Katalog der Ausstellung / Staatsgalerie Stuttgart. Karlsruhe, 1961.
Hansen D. Fritz von Uhde. Vom Realismus zum Impressionismus. Ostfildern-Ruit, 1998.
Hartleb R. Max Klinger. Berlin, 1985.
Haverkamp F. Hans Gude. Borås, 1992.
Heilmann C. (Hrsg.). «In uns selbst liegt Italien». Die Kunst der Deutsch-Römer. München, 1987.
Herzog E., Kramm W. (Katalogbearb.). Curt Herrmann. 1854–1929 : Katalog der Ausstellung / Schloβ Bellevue, Kassel. Kassel, 1971.
Hoberg A. (Hrsg.). Alfred Kubin : Katalog der Ausstellung / Städtische Galerie im Lenbachhaus, München, Hamburger Kunsthalle. München, 1990.
Hofmann W. (Hrsg.). Menzel — der Beobachter. München, 1982.
Hufschmidt T. F. Adolf von Hildebrand: Architektur und Plastik. München, 1995.
Hütt W. Adolph Menzel. Leipzig, 2008.
Imiela H.-J. Max Slevogt. Eine Monographie. Karlsruhe, 1968.
Janda K.-H. Max Liebermann als Kunstsammler. Die Einleitung seiner Sammlung und ihre zeitgenössische Wirkung // Staatliche Museen zu Berlin. Forschungen und Berichte. Berlin, 1973. Bd 15. S. 105–149.
Jensen J.C. Adolph Menzel. Köln, 1982.
John B. Max Klinger. Beethoven. Leipzig, 2004.
Jordan M. Geselschap. Bielefeld ; Leipzig, 1906.
Jüngling A. Wilhelm Leibl. Bilderreise durch ein Leben. München ; Wien, 1984.
Kalckreuth J. Wesen und Werk meines Vaters. Lebensbild des Malers Graf Leopold von Kalckreuth. Hamburg, 1967.
Kamm S. Wilhelm von Diez, 1839–1907: Ein Künstler zwischen Historismus und Jugendstil. München, 1991.
Käthe Kollwitz. Druckgraphik, Zeichnungen & Plastiken aus dem Käthe Kollwitz Museum Köln : Katalog der Ausstellung. Hofburg, 2007.
Käthe Kollwitz. Zeichnung, Grafik, Plastik : Katalog der Ausstellung / Käthe-Kollwitz-Museums, Berlin / Hrsg. M. Fritsch. 2. Auflage. Leipzig, 2004.
Keisch C. Landschaft, Revolution, Geschichte. Adolph Menzel «Die Bittschrift». Köln, 2002.
Kern G. J., Uhde-Bernays H. (Hrsg.). Anselm Feuerbachs Briefe an seine Mutter. Berlin, 1911.
Kleberger I. Käthe Kollwitz. Eine Gabe ist eine Aufgabe. Berlin, 1994.
Klinger M. Malerei und Zeichnung. Leipzig, 1895.
Koch W. (Hrsg.). Lovis Corinth. Gedächtnisausstellung. Zeichnungen — Graphik : Katalog der Ausstellung / Galerie Refugium Walter Koch, Hannover. Hannover, 1975.

Krämer F., Hollein M. (Hrsg.). Hans Thoma. «Lieblingsmaler des deutschen Volkes» : Katalog der Ausstellung / Städel Museum, Frankfurt am Main. Köln, 2013.
Kremming R. Heinrich Zille. Berliner Köpfe. Berlin, 2002.
Krimmel B. (Red.). A. Böcklin 1827–1901. Ausstellung zum 150. Geburtstag : Ausstellungskatalog Mathildenhöhe Darmstadt. Darmstadt, 1977.
Kubin's Dance of death and other drawings. New York, 1973.
Kupper D. Anselm Feuerbach. Reinbeck bei Hamburg, 1993.
Küster B., Elze P. Phantastische Fahrt: Federzeichnungen von Heinrich Vogeler. Lilienthal, 1987.
Küster B., Wittstock J. Carl Banzer. Aufbruch und Tradition : Katalog der Ausstellung. Bremen, 2002.
Kuttner E. Hans von Marées. Die Tragödie des deutschen Idealismus. Dresden, 1958.
Lang L. (Hrsg.). Thomas Theodor Heine. München, 1970.
Langer A. Wilhelm Leibl. Leipzig, 1961.
Liebmann K. Hans von Marées. Dresden, 1972.
Ludwig Knaus : Katalog der Ausstellung / Museum Wiesbaden; Staatliche Kunstsammlungen Kassel ; Kunstmuseum Düsseldorf. Hanau, 1979.
Max Klinger. Bestandskatalog der Bildwerke, Gemälde und Zeichnungen im Museum der bildenden Künste Leipzig. Leipzig, 1995.
Max Klinger. Plastische Meisterwerke. Leipzig, 1998.
Max Klinger, 1857–1920. Malerei-Graphik-Plastik : Katalog der Ausstellung / Künstlerhaus Wien. Wien, 1982.
Max Klinger. Spiel mir das Lied von Liebe und Tod. Die graphischen Zyklen aus der Sammlung des Stadtmuseums Oldenburg. Paderborn, 1999.
Max Klinger, 1857–1920 : Katalog der Ausstellung / Hrsg. von Dieter Gleisberg. Leipzig, 1992.
Max Liebermann und die französischen Impressionisten : Katalog der Ausstellung. Köln, 1997.
Max Slevogt und seine Zeit. Gemälde, Handzeichnungen, Aquarelle, Druckgraphik : Katalog der Ausstellung / Kunsthalle Bremen. Bremen, 1968.
Max Slevogt. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen. Stuttgart, 1992.
Max Thedy, 1858–1924. Gemälde & Zeichnungen : Katalog der Ausstellung / Stadtmuseums Weimar. Weimar, 2002.
Meier-Graefe J. Hans von Marées. Sein Leben und Werk. München ; Leipzig, 1909–1910.
Meißner G. Max Liebermann. Leipzig, 2011.
Meißner G. Hans Baluschek. Dresden, 1985.
Meyer A. G. Reinhold Begas. Bielefeld ; Leipzig, 1897.
Meyer-Stiens E. (red.). Träume, Wege, Irrwege. Nachdenken über Heinrich Vogeler. Worpswede, 1992.
Meyerheim P. Adolf von Menzel. Erinnerungen von Paul Meyerheim. Berlin, 1906.
Moeller G. Reinhold Begas und Arnold Böcklin. Anmerkungen zu einer Künstlerfreundschaft // Zeitschrift für Kunstheschichte. 2003. Bd 66. S. 273–288.
Möller A. Karl Hagemeister. Von Werder bis Lohme. Berlin, 2007.
Müller O. Albert von Keller. Das Ambiente des Malers. München, 1984.
Murmann G. Zille und seine Zeit. Düsseldorf, 1994.
Neteler T. Der Buchkünstler Heinrich Vogeler. Ascona, 1998.
Noltenius R. Heinrich Vogeler, 1872–1942. Die Gemälde : Ein Werkkatalog. Weimar, 2000.
Nürnberger R. Rauch's Friedrich-Denkmal historisch-politisch gesehen // Jahrbuch Preussischer Kulturbesitz. 1970. 1971. Bd 8. S. 115–126.
Partsch S. Franz Marc. 1880–1916. Wegbereiter der abstrakten Malerei. Köln, 2012.
Paula Modersohn-Becker und die Worpsweder. Zeichnungen und Druckgrafik 1895–1906. Berlin, 1997.
Petzet M. (Hrsg.). Wilhelm Leibl und sein Kreis : Katalog der Ausstellung / München, Städtische Galerie in Lenbach-haus. München, 1974.
Pfeifer H.-G. Max Klingers (1857–1920) Graphikzyklen. Giessen, 1980.
Ponten B. Andreas Achenbach : Dissertation. Köln, 1983.
Ponten J. Alfred Rethel. Stuttgart ; Leipzig, 1911. (Klassiker der Kunst, 17).
Popova K., Dalbajewa B., Porstmann G. (Hrsg.). Robert Sterl. Werkverzeichnis der Gemälde und Ölskizzen. Dresden, 2011.

Poser R. Rudolf Schäfer Kirchenausstattungen. Religiose Malerei zwischen Bibelfrömmigkeit und Pathos. Regensburg, 1999.
Püschel W. (Hrsg.). Ein Anarchist ist der Kerl doch! Anekdoten von Max Liebermann. Berlin, 2007.
Ranke W. Franz von Lenbach: Der Münchner Malerfürst. Köln, 1986.
Ranke W. Heinrich Zille Photographien Berlin, 1890–1910. München, 1975.
Reeß H. Adolph Menzel. Der Schöpfer des deutschen Mythos // Monatsschrift für das deutsche Geistesleben. 1940. Bd 42. S. 359 ff.
Retallack J. Imperial Germany 1871–1918. Oxford, 2010.
Rief H.-H. Heinrich Vogeler. Das grafische Werk. Bremen, 1974.
Robert Sterl, 1867–1932. Das Werk des Malers: Katalog der Ausstellung. Berlin, 1983–1984.
Rosenberg A. A. von Werner. Bielefeld ; Leipzig, 1895.
Rosenhagen H. Fritz von Uhde. Stuttgart ; Leipzig, 1908. (Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben ; Bd 12).
Rosenhagen H. Max Liebermann. Bielefeld ; Leipzig, 1900.
Rüdiger A. Christian Ludwig Bokelmann: ein wiederentdeckter Volkslebenmaler des 19. Jahrhunderts. Hamburg, 1994.
Schälicke B. Max Slevogt. Bilder aus Ägypten. Hannover, 1997.
Schirmer L. Carl Spitzweg. Leipzig, 1991.
Schlenker S., Arnold B. C. (Hrsg.). Heinrich Vogeler. Künstler, Träumer, Visionär. München, 2012.
Schlögl H. A., Schwarz K. Lesser Ury. Zauber des Lichts. Berlin, 1995.
Schönmetzler K. J. Wilhelm Leibl und seine Malerfreunde. Rosenheim, 1994.
Schuster P.-K., Vitali C., Butts B. Lovis Corinth : Katalog der Ausstellung / The Haus der Kunst, Munich, The Nationalgalerie, Berlin, The Saint Louis Art Museum, Saint Louis, The Tate Gallery, London. Munich ; New York, 1996.
Sella Hasse zum 100. Geburtstag : Katalog der Ausstellung. Berlin, 1978.
Seyppel J. Lesser Ury. Der Maler der alten City. Berlin, 1987.
Spitzweg, Schwind, Schleich : Katalog der Ausstellung / Karlsruhe, Städtische Galerie. Karlsruhe, 1984.
Starz I. Böcklin im Olymp. Das Ähnliche und der Augenblick: die Münchner Totenfeier für Arnold Böcklin von 1901 // Georges-Bloch-Jahrbuch des Kunsthistorischen Instituts der Universität Zürich. 2001. Bd 8. S. 187–203.
Stuttmann F. Max Liebermann. Hannover, 1961.
Sünderhauf E. S. Begas: Monumente für das Kaiserreich. Sandstein, 2010.
Thiem G. Die Zeichnerin Käthe Kollwitz : Ausstellung zum 100. Geburtstag in der Staatsgalerie Stuttgart. Stuttgart, 1967.
Thomson E. Eduard von Gebhardt. Leben und Werk. Lüneburg, 1991.
Timm W., Rauhut I. Käthe Kollwitz. Berlin, 1965.
Tittel L. (Hrsg.). Arnold Böcklin. Leben und Werk in Daten und Bildern. Frankfurt am Main, 1977.
Wasielewski W. Artur Volkmann. München ; Leipzig, 1908.
Werner A. Erlebnisse und Eindrücke 1870–1890. Berlin, 1913.
Wesenberg A. «Memento vivere». Böcklins Selbstbildnis mit fiedelmdem Tod. Köln, 2002.
Wesenberg A. (Hrsg.). Hans von Marées. Sehnsucht nach Gemeinschaft. Dresden, 2008.
Wichmann S. Franz von Lenbach und seine Zeit. Köln, 1973.
Widerra R. Hans Baluschek: Leben und Werk : Katalog der Ausstellung. Berlin, 1974.
Wiechers S. Paul Baum. Entwicklung und frühe Rezeption eines Neoimpressionisten. Weimar, 2007.
Wilhelm Trübner, 1851–1917 : Katalog der Ausstellung / Heidelberg, Kurpfälzisches Museum, München, Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung. München, 1994.
Winkler G. Max Klinger. Leipzig, 1984.
Wolf G. J. Adolph von Menzel. Der Maler deutschen Wesens. München, [1915].
Wolf G. J. Leibl. Ein Deutscher Maler. München, 1916.
Zdenek F. Lovis Corinth 1858–1925. Köln, 1985.
Zimmermann H. Robert Sterl. Werkverzeichnis der Gemälde und Ölstudien. Rostock, 1976.
Zimmermann M. F. Lovis Corinth. München, 2008.

Zimmermanns K. Friedrich August von Kaulbach. 1850–1920. Monographie und Werkverzeichnis. München, 1980.
Zöllner F. (Hrsg.). Griffelkunst. Mythos, Traum und Liebe in Max Klingers Grafik. Leipzig, 2011.
Zweite A. (Hrsg.). Lovis Corinth 1858–1925. Gemälde und Druckgraphik : Katalog der Ausstellung / Städtische Galerie in Lenbachhaus, München. München, 1975.
Пышновская З. С. Кете Кольвиц. М., 1980.
Чечот И. Д. Творчество Ганса фон Маре. От классического искусства к современному // Проблемы изобразительного искусства XIX столетия / Под. ред. Н. Н. Калитиной, И. Д. Чечота). Л., 1990. С. 171–232.

9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов

1. Литература на иностранных языках по истории искусству - http://archive.org/
2. Материалы по истории искусства на иностранных языках - http://arthistoryresources.net
3. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org/
4. Метрополитен-музей. The Metropolitan Museum of Art http://www.metmuseum.org/
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. http://elibrary.ru/defaultx.asp
6. Рейксмузеум https://www.rijksmuseum.nl/en/search
7. Российская национальная библиотека. http://www.nlr.ru/
8. ЭБС Университетская библиотека онлайн. http://biblioclub.ru/
9. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/
10. Национальная библиотека Франции. Bibliothèque nationale de France (BNF) https://gallica.bnf.fr/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины «Искусство и художественная жизнь Германии конца XIX – начала XX века» требует от студента максимальной концентрации, усидчивости, работоспособности, внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию глубокого понимания основополагающей важности курса истории искусства и преданности великому делу изучения и сохранения памятников истории и культуры.

Для студента посещение лекций является необходимым условием полноценного и всестороннего освоения курса, структура, последовательность и методология изучения материала базируются на образовательном стандарте и отвечают требованиям к подготовке всесторонне образованного специалиста, профессионала в области истории искусства. Используемые в ходе обучения подходы, включающие проведение семинаров, тестирование и другие образовательные технологии позволяют освоить как теоретическую, так и практическую часть курса. При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать основной материал лекции, выделяя главные тезисы (особенности периода в развитии истории искусства; изменения в области архитектурной конструкции и иконографии искусства; характерные черты национальных школ и художественных направлений). Важнейшей частью лекции по истории искусства является иллюстративный ряд, рекомендуется фиксировать в конспекте

основные композиционные и конструктивные особенности представляемых преподавателем изображений.

Практические занятия являются для студента неотъемлемой частью учебного процесса. Базой для поведения семинаров является самостоятельная работа студента – составление библиографии, подбор материалов, систематизация, обобщение и подведение итоговых выводов. В ходе практических занятий студент должен продемонстрировать как знакомство с анализируемыми явлениями художественной культуры и произведениями искусства, так и глубокое знание литературы по теме, умение работать в коллективе и вести научную дискуссию. Участие в семинаре оценивается высоко при условии самостоятельной подготовки доклада, разработки иллюстративной базы, оформления презентации, обоснованных и авторитетных ответов на вопросы, умении поддержать научную дискуссию. Целью практических занятий является формирование профессиональной самостоятельности и готовности к работе с художественным материалом, поддержание и развитие навыка описания и анализа памятников, семинары предполагают прежде всего независимость индивидуальных суждений и умение отстаивать свою точку зрения в научном споре. Студенту необходимо продемонстрировать владение различными методами анализа произведений искусства, включая формальный, образно-стилистический, иконографический и семиотический подходы. При подготовке к практическому занятию рекомендуется изучить материалы (списки литературы по теме и списки основных вопросов, выносимых на семинары). При необходимости темы и задания распределяются преподавателем среди студентов. В процессе подготовки к семинарам с устными выступлениями и дискуссиями, к круглому столу необходимо учесть длительность выступления, продумать последовательность выступления. Для доклада готовятся презентации, включающие базовые тезисы доклада и ключевые изображения, связанные с исследуемой темой. Изобразительный ряд в обязательном порядке должен сопровождаться подписями, указывающими на автора, название, время создания и место хранения произведения искусства. При работе с литературой по теории и истории искусства необходимо обратить внимание на важнейшие особенности изучаемого феномена, определения и выводы, сделанные авторами, терминологию, методы анализа и принципы изучения важнейших произведений искусства периода. При подготовке к коллоквиуму обязательно повторение ранее пройденного материала по конспектам занятий. В ходе подготовки выступлений студент должен следовать плану, предложенным преподавателям алгоритмам действий. Выступления должны иметь вводную часть с формулировкой проблемы, чёткую логичную структуру, развернутую доказательную базу и продуманные выводы. Собственная позиция по вопросу должна сопровождаться аргументацией. Студенту рекомендуется обратить внимание на культуру публичных выступлений и научной дискуссии, быть вежливым, отвечать по существу и четко формулировать вопросы и критические замечания в адрес оппонентов. Задание в рамках семинара предполагает самостоятельность работы, независимость аргументированных суждений, глубину анализа памятников, последовательную четкую структуру изложения и выразительный язык повествования с использованием необходимой терминологии, умение представить памятник, выявить стилистические параллели и влияния.

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам, пособиям и конспектам товарищей. При отсутствии (по уважительной причине) на практическом занятии студенту рекомендуется проявить повышенную активность и инициативу на других мероприятиях (семинары, устный опрос). При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется прослушать курс повторно.

При подготовке к зачету студенту рекомендуется внимательно перечитать основную литературу по курсу и конспекты лекций, вспомнить базовые вопросы практических

занятий. Студенту рекомендуется обратить внимание на приблизительные вопросы к зачету. Он должен запомнить необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины (предшествующие и последующие стили и направления, явления в области эволюции художественных форм, приёмов и средств художественной выразительности). Успешный ответ предполагает четкие представления о характере эволюции искусства Германии с конца XIX по XX век, знание основ иконографии, умение логично и последовательно излагать материал, владение навыками описания и анализа памятников, выявление специфики разных видов искусства, знание характера исторического процесса и понимание места и роли искусства в контексте культуры, знакомство с основными научными трудами по искусствоведению и умение интерпретировать иконографическую, региональную и стилистическую принадлежность памятника, знание основных знаковых произведений ренессансного искусства. Необходимо чётко знать имена авторов, названия произведений, сюжет, желательно отметить иконографические особенности трактовки, время и место создания.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
	Аудитория с затемнением для группы 30 студентов	1
2.	Специализированная мебель и оргсредства:	
	Столы, стулья, зональная подсветка	По количеству студентов в группе – не менее 30
3.	Специальное оборудование и технические средства обучения:	
	Компьютер, проектор/экран	1 комплект на аудиторию

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного
искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСКУССТВО ЯПОНИИ»

Направление подготовки:	50.04.04. Теория и история искусств
Профиль подготовки:	Теория и история искусств
Квалификация:	магистр
Форма обучения:	очная, заочная
Нормативный срок обучения:	2 года, 3,5 года

Рабочая программа дисциплины «Искусство Японии» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а)_____ кандидат искусствоведения, профессор А.А.Курпатова

Рецензент _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

ДИСЦИПЛИНА «Искусство Японии»

Место дисциплины в структуре ООП: Профессиональный цикл, вариативная часть

1. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины (**очное отделение**) составляет 3 зачетные единицы,108 часов

Дисциплина / семестр	Трудоемкость				Контактная работа, часы:		Контрольная работа	Форма итоговой аттестации / семестр
	Всего кредитов / из них на	Всего часов на теоретическое обучение	из них:		Лекции	Практические занятия		
			Контактная работа обучающихся с преподавателе	Самостоятельная работа				
Искусство Японии. Синкретизм буддизма и синтоизма в искусстве средневековой Японии- 2 семестр 1 курса	3	108	30	76	14	18	-	Экзамен

Общая трудоемкость дисциплины (**заочное отделение)** составляет 3 зачетные единицы,108 Часов

Дисциплина /курс	Трудоемкость				Контактная работа, часы:		Контрольная работа	Форма итоговой аттестации / семестр
	Всего кредитов / из них на экзамен	Всего часов на теоретическое -	из них:		Лекции	Практические занятия		
			Контактная работа обучающихся с преподавателем	Самостоятельная работа				
Искусство	3/1	108	12	87	8	4	-	Экзамен

Японии. Синкретизм буддизма и синтоизма в искусстве средневековой Японии-на – 2 семестр 1 курс								

Цель овладения настоящей дисциплины заключается в получении комплексных знаний по истории искусства не только Японии, но и стран дальнего Востока (В первую очередь - Китай, затем Корея). А также, приобретение навыков сравнительного анализа, поиска общего и особенного в искусстве стран дальневосточной цивилизации, способность выявлять закономерности и определять характерные региональные особенности в рамках искусствознания. В ходе изучения программы достигается формирование основных представлений о наиболее важных характеристиках, ценностных ориентирах и функциях искусства Японии и всего Дальнего Востока, его основных отличиях от искусства Запада.

Важным в настоящей учебной программе является конкретно-историческая информация о развитии искусства на территории средневековой Японии и влиянии на эти процессы стран дальневосточного географического региона (Китай, Корея).

В ходе учебного курса студенты должны овладеть базовой информацией о содержании процессов развития духовной культуры Дальнего Востока с целью использования полученных знаний для успешного проведения дипломного проекта, участия в студенческих научных работах, подготовки научных публикаций по итогам самостоятельного исследования.

Исходя из этого сформированы следующие задачи курса:

1. Создание целостной картины искусства Востока как неотъемлемой части системы мировоззренческих, духовных ценностей, сложившейся в конкретной этнической и исторической традиции.
2. Формирование представлений об историческом пути искусства Японии после принятия буддизма в середине VI века.
3. Изучение проблемы происхождения искусства Японии в связи с данными по археологии региона и этнокультурным процессам в древности и средневековье на его территории.
4. Определение роли традиции и канона и выявление социального статуса мастера в традиционном японском обществе.
5. Синтез различных видов искусств как характерная особенность влияния буддизма и синтоизма на живопись и скульптуру Японииии.

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Обычно, в соответствии с требованиями учебного плана, курс читается на первом году обучения во втором семестре. К этому времени студенты должны быть подготовлены к

восприятию содержания дисциплины после общего курса обучения в бакалавриате или специалитете.

Курс «Синкретизм буддизма и синтоизма в искусстве средневековой Японии» раскрывает роль искусства в обществах дальневосточного цивилизационного региона, его соотнесенность с основными религиозными традициями уже существовавшими на территории Японии до прихода буддизма на острова. Особое внимание обращается на то, что целевые установки восточного мастера существенным образом отличаются от творчества западного мастера. Подчеркивается роль искусства как средства передачи религиозной информации от поколения к поколению, что обеспечивает непрерывность общего мирового культурного потока. Искусство Востока в курсе рассматривается на примере наиболее представительных образцов искусства Японии, а также других государств (Китай, Корея), с отдельным акцентом на проблемы происхождения традиций, связи их с религиозными и философскими традициями (конфуцианство, буддизм, синтоизм, синкретические религии). Вместе с тем, внутри каждой из указанных больших тем упор делается на наиболее значимых сферах, демонстрирующих в наибольшей степени специфические черты того или иного искусства. Так, в случае при рассмотрении китайского искусства в разделе о пейзажной живописи рассматривается её связь с поэзией и каллиграфией. Исследование особенностей искусства Востока дает возможность студентам отойти от западных стандартов и стереотипов восприятия.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин: курса «Искусство средневекового Востока (концептуальные подходы исследований)».

Теоретические дисциплины для которых освоение данной необходимо как предшествующее включают прежде всего следующие специальные дисциплины: «Философия», «Теория и история искусств».

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3).

Выпускник, освоивший программы магистратуры, должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2).
- способностью к познанию современных научных стратегий и методологических принципов, применяемых в исследованиях по истории искусства (ПК - 3);
- способностью использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);
- Магистр должен владеть способностью формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-управленческих функций, использовать для их осуществления методы изученных наук; Способность различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве. (ПК-9).

4. В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

-историю возникновения и основные художесвенные принципы искусства средневекового искусства Японии.

- основные этапы развития искусства Японии (552-1868).

- систему категорий и понятий, образующих ядро этой дисциплины.

- ключевые источники и труды по истории искусства рассматриваемого периода.

Уметь:

- формулировать цели и задачи научного исследования, осознавать логику и этапы проведения исследований;

-проводить комплексное изучение памятников искусства;

-определять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства Японии в период средневековья;

-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);

Владеть:

- принципам проведения научных исследований;

- навыками оформления результатов научной деятельности;

-способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки;

– понятийным и категориальным аппаратом дисциплины

5. Краткое содержание лекций

Отражение основных мировоззренческих принципов дальневосточной цивилизации в искусстве Японии.

Археологическая культура эпохи неолита периода Дзёмон и её искусство: керамические сосуды и их орнаментация, фигуры догу. Культура периода Яёй. Бронзовые колокола дотаку IV-III вв. до н.э. Период Кофун. Погребальная пластика ханива. Ханива как источник сведений о древней японской цивилизации.

Сложение древней анимистической религиозной системы синто – «путь Богов». Особенности и своеобразие синтоизма. Крупнейшие синтоистские святилища Японии. Культ богини солнца – Аматерасу. Синтоистское святилище в Исэ – «духовная родина» японской нации.

Искусство и архитектура периодов Асука (552-645) и Нара (645-794). Проникновение буддизма на японские острова. Значение этого факта в духовном развитии страны. Роль принца Сётоку Тайси («Святые добродетели») в распространении буддизма в Японии и принятия его на государственном уровне. Крупнейшие буддийские храмы и монастыри эпох Асука и Нара. Их культурно-историческое значение в формировании буддийского культа. «Тодайдзи» – «Великий храм Востока» – апофеоз строительного мастерства Японии VIII в. Статуя «Дай Буцу» в Дайбуцудэне, как апофеоз развития буддийской культуры в Японии в VII-VIII вв.

Искусство в эпоху Хэйан (794-1185). Расцвет аристократического искусства. Религиозная ситуация в стране в эпоху Хэйан. Скульптурные и живописные образы эзотерического буддизма. Поэзия и живопись. Буддизм «Чистой Земли» и амидаистские храмы эпохи Хэйан. Эстетические идеалы Хэйана. Расцвет аристократического искусства. Хэйанское искусство периода расцвета (период Фудзивара, 894-1184 гг.). Роль женщины в художественной культуре Хэйана. Появление своей письменной системы «Годзюон». Светсткая литература и живопись. Иллюстрации к роману Мурасаки Сикибу «Гэндзи моногатари» художника Фудзивара Такаёси. Религиозная живопись на свитках: иллюстрации к сутрам. Отражение

литературы в живописи. Понимание хэйанского периода как «Золотого века» в развитии национального японского искусства.

Искусство в периоды Камакура (1185-1333) и Муромати (1333-1573). Установление сёгуната. Самурайский кодекс «бусидо» («путь воина») и сформированное новым мировоззрением искусство. Особенности буддийской пластики и архитектуры. Творческий гений Ункэя. Дзэнская эстетика в литературе и искусстве. Камакурская скульптура: завершение эволюции. Оформление чайной церемонии и связанной с нею керамической традиции. Японский традиционный сад.

Искусство в период Эдо или Токугава (1603-1868). Развитие декоративной живописи на ширмах и стенных росписей. Социальные основы появления культуры горожн – тёнин и искусства укиё-э. Выдвижение гравюры укиё-э как квинтэссенции «бренного мира» и быстротечности жизни. Жанр «бидзинга» («изображение красавиц»; формирование жанра «якуся-э» («портреты актеров»); появление жанра «муся-э» («воины, самураи»); Наконец, «фукэй-га» - («пейзаж»). Особенности техники создания ксилографической гравюры укиё-э. Искусство Нэцкэ.

6. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий

- очное отделение:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов).

№ п/п	Название темы с кратким содержанием	Виды занятий, часы	
		Лекции	Практические занятия
1	**Введение в курс «Искусство Японии».** Терминологическая, хронологическая и историографическая проблемы курса. Понятие традиционного общества или общества традиционного типа. Мировосприятие человека в традиционном обществе определяется существующим типом мировоззрения (мифология, религия).Западный и Восточный принцип мышления.	2	2
2	**Влияние Китая.** Философские и культурологические основы традиционной китайской культуры и искусства. Даосизм как фундаментальная основа китайской культуры и искусства. Взаимовлияние даосизма и буддизма. Возникновение конфуцианства как философского обоснования государственного устройства. Историческая периодизация через смену династий.	2	2
3	**Япония. Восприятие искусства как особой сферы духовной жизни общества.** Своеобразие древней и оригинальной японской религии – синтоизма, взаимопроникновение буддизма и синтоизма, их симбиотическое выражение в искусстве Японии.	2	2

	Природа как мера всех вещей, в отличие от западной концепции, где «мера всех вещей – человек». Минимализм в выборе художественных средств.		
4	**Архитектура, скульптура, живопись до XVII века**. Период архаики, преобладание декоративно-прикладного искусства, возникновение изобразительного искусства Японии и влияние на него искусства Китая (композиция, письменность, материалы). Японская графика (станковая, прикладная). Зарождение минимализма как философской основы и выразительного средства в изобразительном искусстве. Разнообразие жанровой природы в японской гравюре, особенности и направления.	3	4
5	**Традиционализм как важнейшая черта японской нации.** Именно это помогло им не только заимствовать другие культуры, вначале китайскую, а затем и западную, но и сделать ее органичной для себя. Традиции успешно совмещаются здесь с усвоением нового. После периода изоляции, они уже не отталкивали элементы нового, но по-настоящему ассимилировали, ставя во главу угла потребности и интересы своей страны. Важнейшим принципом, подчиняющим себе все аспекты жизни японца, является выполнение обязанностей. Художник должен не копировать внешние явления, а передавать свое видение действительности, свой внутренний мир. Необходимо пережить состояние единения с природой, внутреннего озарения.	3	4
6	**В XVIII веке появилась цветная ксилография (школа укие-э)**. В ней работали знаменитые художники Хокусай и Утамаро. Японская ксилография была хорошо известна в Европе и оказала заметное влияние на европейскую живопись, особенно на импрессионистов.	2	4
	Всего часов:	14	18

- заочное отделение:

№ п/п	Название темы с кратким содержанием	Виды занятий, часы	
		Лекции	Практические занятия
1	**Введение в курс «Искусство Японии».** Терминологическая, хронологическая и историографическая проблемы курса. Понятие традиционного общества или общества традиционного типа. Мировосприятие человека в традиционном обществе определяется существующим типом	2	-

	мировоззрения (мифология, религия).Западный и Восточный принцип мышления.		
2	**Япония. Восприятие искусства как особой сферы духовной жизни общества.** Своеобразие древней и оригинальной японской религии – синтоизма, взаимопроникновение буддизма и синтоизма, их симбиотическое выражение в искусстве Японии. Природа как мера всех вещей, в отличие от западной концепции, где «мера всех вещей – человек». Минимализм в выборе художественных средств.	2	2
3	**Традиционализм как важнейшая черта японской нации.** Именно это помогло им не только заимствовать другие культуры, вначале китайскую, а затем и западную, но и сделать ее органичной для себя. Традиции успешно совмещаются здесь с усвоением нового. После периода изоляции, они уже не отталкивали элементы нового, но по-настоящему ассимилировали, ставя во главу угла потребности и интересы своей страны. Важнейшим принципом, подчиняющим себе все аспекты жизни японца, является выполнение обязанностей. Художник должен не копировать внешние явления, а передавать свое видение действительности, свой внутренний мир. Необходимо пережить состояние единения с природой, внутреннего озарения.	2	2
4	**В XVIII веке появилась цветная ксилография (школа укие-э)**. В ней работали знаменитые художники Хокусай и Утамаро. Японская ксилография была хорошо известна в Европе и оказала заметное влияние на европейскую живопись, особенно на импрессионистов.	2	-
	Всего часов:	8	4

7. Самостоятельная работа студентов.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость (в академических часах)
1			
1	Китай. Философские и культурологические основы традиционной китайской культуры и	Написание реферата; Дополнительное самостоятельное изучение тем: Роль каллиграфии в культуре	76

	искусства.	Китая; Даосизм и его влияние на искусство.	
2	Китай. Архитектура, живопись, графика.	Написание реферата; Дополнительное самостоятельное изучение тем: Комплекс «Запретного города» синтез искусств; Полихромный и монохромный тип традиционной живописи.	
3	Китай. Преемственность поколений в искусстве. Долгое Средневековье.	Написание реферата; Дополнительное самостоятельное изучение тем: Жанры «горы и воды», «цветы и птицы», «травы и насекомые» в искусстве Китая.	
4	Япония. Восприятие искусства как особой сферы духовной жизни общества.	Написание реферата; Дополнительное самостоятельное изучение тем: Минимализм в архитектуре Японии; Минимализм в живописи Японии.	
5	Япония. Архитектура, скульптура, живопись до XVII века.	Написание реферата; Дополнительное самостоятельное изучение тем: Философско-эстетические взгляды дзен-буддизма в традиционных японских искусствах; Японская керамика; Роль чайной церемонии в культуре Японии.	
6	Япония. Архитектура, скульптура, живопись после XVII века.	Написание реферата; Дополнительное самостоятельное изучение тем: Архитектура Японии в XVIII веке; Влияние буддизма на искусство Японии; Цветная ксилография в искусстве Японии (мастера и жанры).	
7	Влияние и взаимопроникновение искусства Востока и искусства Запада.	Написание реферата; Дополнительное самостоятельное изучение тем: Искусство Камбоджи, Индонезии, Кореи, Тайланда.	
8	Влияние и взаимопроникновение искусства Востока и искусства Запада.	Написание реферата; Дополнительное самостоятельное изучение тем: Влияние культуры Ислама на искусство Испании; ДПИ Китая и его влияние на	

		культуру Запада; Африканский и восточные мотивы в творчестве импрессионистов и символистов.	

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

- Очное отделение:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Количество часов
1.	**Введение в курс «Искусство Японии».** Терминологическая, хронологическая и историографическая проблемы курса средневековой Японии.	Материал: 1. История Древнего Востока: Учебник для студентов вузов. М., 1988. 2. История Китая / Л. С. Васильев, З. Г. Лапина, А. В. Меликсетов, А. А. Писарев; под ред. А. В. Меликсетова. М., 1998. Вопросы для самостоятельной работы: 1. Проникновение буддизма на японские острова 2. Роль принца Сётоку Тайси в процессе принятия новой веры 3. Предпосылки возникновения новой государственности. 4. Основные тенденции в искусстве периода Асука 552-645 гг.	13
2	**Философские и культурологические основы традиционной китайской культуры и искусства.** Даосизм как фундаментальная основа китайской культуры и искусства.	Материал: История и культура Китая: (Сборник памяти академика В. П. Васильева) / Отв. ред. Л. С. Васильев. М., 1974. История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней / Под ред. К. З. Ашрафян и др. М., 1986. Карапетянц А. М. Изобразительное искусство и письмо в архаических культурах: (Китай до середины 1-го тысячелетия до н. э.) // Ранние формы искусства. М., 1972. Китай в эпоху древности / Отв. ред. В. Е. Ларичев. Новосибирск, 1990. (История и культура Востока Азии). Вопросы для самостоятельной работы: 1. Философские, эстетические, религиозные корни японского религиозного искусства. 2. Традиционализм и эклектизм в японской храмовой скульптуре	13

3	**Художественные принципы и методы искусства Японии – архитектура, скульптура и живопись до XVII века.** Период архаики, преобладание декоративно-прикладного искусства.	Материал: Виноградова Н.А. Скульптура Японии III-XIУ вв. М., 1981. Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония: образ мира в искусстве: Сборник научных статей. М.: Прогресс-Традиция, 2010. - 299с. Вопросы для самостоятельной работы: 1. Сложение нового художественного языка, его приемы и особенности 2. Новые виды и формы искусства	13
4	**Архитектура, скульптура, живопись Японии после XVII века.** Традиционализм как важнейшая составляющая японской нации.	Материал: Красотой Японии рожденный. В 2-х т. Т. 1. Путь японской культуры / Т.П. Григорьева. - М.: Альфа-М, 2005. - 360 с. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. Вопросы для самостоятельной работы: 1. Истоки традиционализма в культуре и искусстве Японии. Функции и принципы 2. Примеры традиционализма в искусстве.	13
5	**Эстетика разнообразия**. После периода изоляции, в Японии уже не отталкивали элементы нового, но по-настоящему ассимилировали, ставя во главу угла потребности и интересы своей страны.	Материал: Бродский В.Е. Японское классическое искусство. Очерки. Живопись.Графика. М., 1969. Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. М., 1999. Вопросы для самостоятельной работы: 1. Восприятие линейной перспективы и светотеневой моделировки. 2. Гравюры с линейной перспективой укиэ.	12
6	**Поиски национальных корней и их соединение с приемами и техниками западноевропейского искусства.** В XVIII веке появилась цветная ксилография (школа	Материал: Воронова Б.Г. Кацусика Хокусай. М., 1975. Николаева Н.С. Декоративные росписи Японии XVI-XVIII веков. М., 1989. Николаева Н.С. Художественная культура Японии XVI столетия. М., 1986. Николаева Н.С. Японские сады. М., 1975.	12

	укиё-э). В ней работали знаменитые художники Хокусай, Хиросигэ, Харунобу и Утамаро.	Вопросы для самостоятельной работы: 1. Концепции творчества Кацусика Хокусая. 2. Пейзаж в японской гравюре Укиё-э.	
		Итого:	76 часов

- *заочное отделение:*

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Количество часов
1.	**Введение в курс «Искусство Японии».** Терминологическая, хронологическая и историографическая проблемы курса средневековой Японии.	Материал: 1. История Древнего Востока: Учебник для студентов вузов. М., 1988. 2. История Китая / Л. С. Васильев, З. Г. Лапина, А. В. Меликсетов, А. А. Писарев; под ред. А. В. Меликсетова. М., 1998. Вопросы для самостоятельной работы: 5. Проникновение буддизма на японские острова 6. Роль принца Сётоку Тайси в процессе принятия новой веры 7. Предпосылки возникновения новой государственности. 8. Основные тенденции в искусстве периода Асука 552-645 гг.	12
2	**Философские и культурологические основы традиционной китайской культуры и искусства.** Даосизм как фундаментальная основа китайской культуры и искусства.	Материал: История и культура Китая: (Сборник памяти академика В. П. Васильева) / Отв. ред. Л. С. Васильев. М., 1974. История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней / Под ред. К. З. Ашрафян и др. М., 1986. Карапетянц А. М. Изобразительное искусство и письмо в архаических культурах: (Китай до середины 1-го тысячелетия до н. э.) // Ранние формы искусства. М., 1972. Китай в эпоху древности / Отв. ред. В. Е. Ларичев. Новосибирск, 1990. (История и культура Востока Азии). Вопросы для самостоятельной работы: 3. Философские, эстетические, религиозные корни японского религиозного искусства. 4. Традиционализм и эклектизм в	13

		японской храмовой скульптуре	
3	**Художественные принципы и методы искусства Японии – архитектура, скульптура и живопись до XVII века.** Период архаики, преобладание декоративно-прикладного искусства.	Материал: Виноградова Н.А. Скульптура Японии III-XIУ вв. М., 1981. Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония: образ мира в искусстве: Сборник научных статей. М.: Прогресс-Традиция, 2010. - 299с. Вопросы для самостоятельной работы: 3. Сложение нового художественного языка, его приемы и особенности 4. Новые виды и формы искусства	23
4	**Архитектура, скульптура, живопись Японии после XVII века.** Традиционализм как важнейшая составляющая японской нации.	Материал: Красотой Японии рожденный. В 2-х т. Т. 1. Путь японской культуры / Т.П. Григорьева. - М.: Альфа-М, 2005. - 360 с. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. Вопросы для самостоятельной работы: 3. Истоки традиционализма в культуре и искусстве Японии. Функции и принципы 4. Примеры традиционализма в искусстве.	10
5	**Эстетика разнообразия**. После периода изоляции, в Японии уже не отталкивали элементы нового, но по-настоящему ассимилировали, ставя во главу угла потребности и интересы своей страны.	Материал: Бродский В.Е. Японское классическое искусство. Очерки. Живопись.Графика. М., 1969. Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. М., 1999. Вопросы для самостоятельной работы: 3. Восприятие линейной перспективы и светотеневой моделировки. 4. Гравюры с линейной перспективой укиэ.	11
6	**Поиски национальных корней и их соединение с приемами и техниками западноевропейского искусства.** В XVIII веке появилась цветная	Материал: Воронова Б.Г. Кацусика Хокусай. М., 1975. Николаева Н.С. Декоративные росписи Японии XVI-XVIII веков. М., 1989. Николаева Н.С. Художественная культура Японии XVI столетия. М., 1986.	18

	ксилография (школа укиё-э). В ней работали знаменитые художники Хокусай, Хиросигэ, Харунобу и Утамаро.	Николаева Н.С. Японские сады. М., 1975. Вопросы для самостоятельной работы: 3. Концепции творчества Кацусика Хокусая. 4. Пейзаж в японской гравюре Укиё-э.	
		Итого:	87 часов

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Основная литература

1. Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли (формирование основ мировоззрения и менталитета). М., 1989.
2. Виноградова Н.А. Искусство Китая. М., 1988.
3. Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония: образ мира в искусстве: Сборник научных статей. М.: Прогресс-Традиция, 2010. - 299с.
4. Глухарева О. Н. Искусство Кореи с древнейших времен до конца XIX в. М., 1982.
5. История Древнего Востока: Учебник для студентов вузов. М., 1988.
6. История Китая / Л. С. Васильев, З. Г. Лапина, А. В. Меликсетов, А. А. Писарев; под ред. А. В. Меликсетова. М., 1998.
7. История Кореи в 2 тт. М., 1974.
8. Кравцова М. Е. История культуры Китая. СПб., 1999.
9. Красотой Японии рожденный. В 2-х т. Т. 1. Путь японской культуры / Т.П. Григорьева. - М.: Альфа-М, 2005. - 360 с.
10. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с.
11. Пак М.Н. Очерки ранней истории Кореи. М., 1979.
12. Пасков И.А. Япония в раннее средневековье.УII-XIУ вв. М., 1987.

Дополнительная литература

а) Источники:

1. Древнекитайская философия. Т.2. М.,1972.
2. Исэ-моногатари / Пер. с японского. М.,1979.
3. Каталог гор и морей: (Шаньхайцзин) / Пер. с кит., предисл. и комм. Э. М. Яншиной. М., 1977.
4. Ким Бусик. Самгук саги. Летописи Когурё. Летописи Пэкче. Хронологические таблицы. - Т.2 - М., 1995.
5. Ким Бусик. Самгук саги. Летописи Силла. - Т.1 - М., 1959.
6. Манъёсю. Собрание мириады листьев. Избранное. М.,1987.
7. Сыма Цянь. Избранное / Пер. с кит. В. Панасюка. М.: Наука, 1956.
8. Сыма Цянь. Исторические записки («Ши цзи»): В 6-ти т. М., 1972. Т. 1. Пер. с кит. и комм. Р. В. Вяткина и В. С. Таскина; 1975. Т. 2. Пер. с кит. и комм. Р. В. Вяткина и В. С. Таскина; 1984. Т. 3. Пер. с кит. и комм. Р. В. Вяткина; 1986. Т. 4. Пер. с кит. и комм. Р. В. Вяткина; 1987. Т. 5. Пер. с кит. и комм. Р. В. Вяткина; 1992. Т. 6. Пер. с кит. и комм.

9. Сэй Сёнагон. Записки у изголовья / Пер. с японского. М., 1983.
10. Хрестоматия по истории древнего Востока / Под ред. В. В. Струве и Д. Г. Редера. М., 1986.
11. Ши цзин: (Книга перемен) / Пер. с кит. А. А. Штукина, предисл. Н. Т. Федоренко. М., 1987.
12. Юань Кэ. Мифы древнего Китая. Изд-е 2-е, испр. и доп. / Пер. с кит. Е. И. ЛубоЛесниченко, Е. В. Пузицкого, В. Ф. Сорокина; под ред. и послесл. Б. Л. Рифтина. М., 1987.
13. Японская любовная лирика / Пер. с японского. М., 1988.

б) Словари и справочные издания:

26. Духовная культура Китая: энциклопедия. – Т.2. Мифология. Религия. – М., Восточная литература, 2006. – 869 с.
27. Малая история искусств. Искусство стран Дальнего Востока. М., 1979.

в) Статьи и монографии

28. Алексеев В.М. Наука о Востоке: Статьи и документы. М., 1982.

29. Алимов А. И., Ермаков М. Е., Мартынов А. С. Срединное государство: Введение в традиционную культуру Китая. М., 1998.

30. Белецкий П.А. Одержимый рисунком. М., 1970.

31. Бодде Д. Мифы древнего Китая // Мифологии древнего мира. М., 1977.

32. Бродский В.Е. Японское классическое искусство. Очерки. Живопись.Графика. М., 1969.

Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. М., 1999.

33. Бутин Ю.М. Древний Чосон. Новосибирск, 1982.

34. Бутин Ю.М. Корея: От Чосона к трём государствам (II в. до н.э - IV в). Новосибирск, 1984.

35. Васильев К. В. Истоки китайской цивилизации. М., 1998.

36. Васильев Л. С. Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983.

37. Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972.

38. Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. М., 1972.

39. Виноградова Н.А. Скульптура Японии III-X IУ вв. М.,1981.

40. Виноградова Н.А. Скульптура Японии III-XIУ вв. М., 1981.

41. Воробьёв М.В. Древняя Корея: Историко-археологический очерк. М., 1961.

42. Воробьёв М.В. Корея до второй трети VII в. СПб., 1997.

43. Воробьев-Десятовский В. С., Итс Р. Ф., Лапин А. А., Петровский Н. С. Очерки истории древнего Востока. Л., 1956.

44. Воронова Б.Г. Кацусика Хокусай. М., 1975.

45. Горегляд В.Н. Буддизм и японская культура УIII – XII вв.// Буддизм, государство и общество в странах центральной и восточной Азии в средние века. М., 1982.

46. Григорьева Т.П. Синтоистская основа японской культуры // Синто. Путь японских богов. Т. 1. СПб., 2002.

47. Григорьева Т.П. Японская художественная традиция.М.,1979.

48. Дашкевич Б. Хиросигэ. –М.:Искусство, 1987.

49. Джарылгасинова Р.Ш. Древние когурёсцы. М., 1962.

50. Джарылгасинова Р.Ш. Этногенез и этническая история корейцев по данным эпиграфики. М., 1979.

51. Древние культуры Китая: Палеолит, неолит и эпоха металла / Отв. ред. В. Е. Ларичев. Новосибирск, 1985. (История и культура Востока Азии).

52. Евсюков В. В. Мифология китайского неолита: По материалам росписей на керамике культуры яншао. Новосибирск, 1988. (История и культура Востока Азии).

53. Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск, 1987.

54. Завадская Е.В. Облик буддийской книги УI- XII вв.// Буддизм. История и культура. М., 1989.

55. Завадская Е.В. Эстетические проблемы живописи старого Китая. М., 1975.

56. Искусство стран Востока: кн. Для учащихся ст. классов. М., 1986.

57. История и культура Китая: (Сборник памяти академика В. П. Васильева) / Отв. ред. Л. С. Васильев. М., 1974.

58. История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней / Под ред. К. З. Ашрафян и др. М., 1986.

59. Карапетянц А. М. Изобразительное искусство и письмо в архаических культурах: (Китай до середины 1-го тысячелетия до н. э.) // Ранние формы искусства. М., 1972.

60. Китай в эпоху древности / Отв. ред. В. Е. Ларичев. Новосибирск, 1990. (История и культура Востока Азии).

61. Коломиец А.С. «Манга». Сборник рисунков Хокусая. М., 1967.

62. Конрад Н. И. Избранные труды: Синология. М., 1977.

63. Концевич Л. Р. Корейская мифология // Мифы народов мира: Энциклопедия: 2-е изд. М., 1994. Т. I. А-К.

64. Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В. Китайский этнос на пороге средних веков. М., 1979.

65. Крюков М. В., Переломов Л. С., Софронов М. В., Чебоксаров Н. Н. Древние китайцы в эпоху централизованных империй. М., 1983.

66. Малявин В.В. Китай в XVI-XVII веках. М., 1995.

67. Мещеряков А.Н. Герои, творцы и хранители японской старины. М., 1988.

68. Мещеряков А.Н. Древняя Япония. Буддизм и синтоизм. М., 1987.

69. Никитина М.И. Пэкческий единорог в связи с мифом о матери-тигре и её сыне-олене// Вестник Центра корейского языка и культуры. Вып.2. СПб, 1997.

70. Николаева Н.С. Декоративные росписи Японии XVI-XVIII веков. М., 1989.

71. Николаева Н.С. Художественная культура Японии XVI столетия. М., 1986.

72. Николаева Н.С. Японские сады. М., 1975.

73. Новые открытия советских реставраторов. Японская гравюра. М., 1979.

74. Рифтин Б. Л. Китайская мифология // Мифы народов мира. М., 1980. Т.1.

75. Роули Дж. Принципы китайской живописи. М., 1989 .

76. Соколов-Ремизов С.Н. Литература. Каллиграфия. Живопись. М., 1985.

77. Ткаченко Г. А. Культура Китая: Словарь-справочник. М., 1999.

78. Торчинов Е. А. Даосизм: Опыт историко-религиозного описания. СПб., 1993.

79. Успенский М.В. Нэцкэ. Л.,1986.

80. Фицджеральд С.П. Китай: Краткая история культуры / Пер. с англ.

81. Фишер Роберт. Искусство буддизма. М., 2001.

82. Яншина Э. М. Формирование и развитие древнекитайской мифологии. М., 1984.

г)Интернет-ресурсы:

83.The Internet Chinese Music Archive - http://music.ibiblio.org/pub/multimedia/chinese-music.
84.Визуальный сборник китайской цивилизации - http://depts.washington.edu/chinaciv/index.htm
85.Даоский канон. Даоцзан - http://www.ctcwri.idv.tw/CTCWRI-MTS/CMTS000.htm
86. Литература Китая - http://www.kulichki.com/path/chinalibrary.html

87.Российский общеобразовательный портал - http://artclassic.edu.ru/catalog.asp?ob_no=19683
88. Виноградова Н.А.Китай, Корея, Япония: образ мира в искусстве: Сборник научных статей. М.: Прогресс-Традиция, 2010. - 299с. // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1949&search_query=китая
89. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / И.И. Толстикова; Науч. ред. А.П. Садохин.- М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=460854
90. Красотой Японии рожденный. В 2-х т. Т. 1. Путь японской культуры / Т.П. Григорьева. - М.: Альфа-М, 2005. - 360 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=87336

электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№ п/п	Дисциплина	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.		http://e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе издательства «Лань». e.lanbook.com. Учебники и учебные пособия для вузов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
		http:// www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран)

2. Практические занятия:
a. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран)
b. учебная литература

11. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Итоговая аттестация:
Осуществляется в форме экзамена, при этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.
Шкала оценки ответа студента на экзаменационный билет:
В билете 1 теоретический вопрос, на который студент должен дать устный ответ.
Шкала оценки – 5-балльная.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ГРАФИКИ»

Направление подготовки	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	магистратура
Квалификация	магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «История западноевропейской графики» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) _____ кандидат искусствоведения, профессор Ю. И. Арутюнян

Рецензент _____ кандидат искусствоведения, доцент Г.Н. Габриэль

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины……4

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине……..5

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы……..……..6

4. Содержание и структура дисциплины…….……6

5. Объём дисциплины и виды учебной работы……...……6
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы..……...15
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации……..…18
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины……...…..28
9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов……30
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)……30
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)……..32

1. Аннотация дисциплины

Дисциплина «История западноевропейской графики» посвящена ознакомлению с основными видами графического искусства с древнейших времен до начала XXI века в контексте развития художественных традиций и школ России и Европы. Практические и семинарские занятия предполагают ознакомление с техническими особенностями техник рисунка и печатной графики, практическое ознакомление с подходами к изучению и атрибуции графики.

Курс предполагает изучение характера и закономерностей развития графических искусств: рисунка и гравюры, и их истории с момента зарождения до современных творческих практик, курс охватывает широкий спектр региональных традиций и школ графического искусства. Изучение курса предполагает ознакомление с актуальными методами анализа, систематизации и атрибуции памятников графического искусства, освоение искусствоведческой терминологии в рамках предмета.

Особое внимание уделяется истории искусства графики со времен Средневековья до современности, анализу различных техник рисунка и печатной графики, различных жанров – экслибриса, плаката, книжной иллюстрации, включая современные графические искусства, в том числе и компьютерную графику.

Цель курса:

Целями освоения дисциплины «История западноевропейской графики» являются:

ознакомление с актуальными проблемами методологии изучения истории искусства графики;

изучение характера и закономерностей развития методологии истории искусства графики в XX – XXI вв.

освоение искусствоведческой терминологии в области графических искусств;

обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских работ в области истории графических искусства;

освоение принципов анализа и обобщения результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов, использования комплекса различных методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин при анализе произведений графики.

Задачи курса:

Задачами освоения учебной дисциплины «История западноевропейской графики» являются:

обучение приёмам написания научных трудов в соответствии с тематикой проводимых научных исследований.

участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах, освоение принципов подготовки и проведения научных семинаров, конференций;

ознакомление с приёмами распространения и популяризации результатов научных исследований в устной, письменной, виртуальной формах;

формирование умения применять и практически использовать полученные знания в педагогической деятельности по преподаванию курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства, истории декоративно-прикладного искусства на всех уровнях общего и профессионального образования;

обучение методам подготовки аналитической информации (с учетом исторического контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления;

ознакомление с принципами участия в разработке образовательных и культурно-просветительских аспектов государственной политики в сфере освоения и популяризации всемирного и отечественного художественного наследия;

подготовка к участию в разработке и реализации культурно-просветительских и образовательных программ, осуществляемых учреждениями культуры;

освоение способов применения современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;

обучение методам разработки исторических, историко-культурных, искусствоведческих и художественных аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных организаций, средствах массовой информации.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины, студент должен знать законы восприятия искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками. Должен уметь вести коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,

Должен владеть навыком использования приобретенных знаний для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию.

Должен овладеть следующими компетенциями:

УК-1. - способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;

ОПК-3 – способность использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий;

ПК-1 – способность 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-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства;

ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
Процесс изучения дисциплины	**В результате освоения**	3 семестр	Текущий контроль

направлен на формирование следующих компетенций: **Универсальных:** УК-1. – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; **Общепрофессиональных**: ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; ОПК-3 – способность использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; **Профессиональных**: ПК-1 – способность 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-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в	**дисциплины обучающийся:** **Знать:** - научное понимание соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); – концепции о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); **Уметь**: – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). **Владеть:** – 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,		устный опрос, семинарские занятия. Промежуточная аттестация – зачет.

современных условиях и прогнозировать его развитие	осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты (ПК-1); – способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина изучается в 3 семестре.

Даная дисциплина тематически и содержательно-методологически связана с курсами «Стиль ар-деко в архитектуре и изобразительном искусстве», «Современная архитектура Востока», «История художественного образования в России», «Современное православное искусство», «Методологические основы НИР».

Перечень дисциплин и практик, освоение которых необходимо для изучения данной дисциплины: «Методологические основы НИР», «История и культура поздней античности и раннего Средневековья», «Стили в европейском искусстве», «Искусство Японии», «Новые технологии и современное искусство», «Костюм в системе искусствоведческих исследований», «Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст».

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами: «История западноевропейской графики», «Атрибуция западноевропейской живописи», «Искусство западноевропейской гравюры XV-XIX веков», «Экспертиза художественных произведений», «Искусство и художественная жизнь Германии конца XIX – начала XX вв.», «Актуальные проблемы искусства постмодерна», «Научно-исследовательская работа».

4. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	Трудоемкость: 180 часов, 5 з. е.	
	Всего	семестры
		3
Лекционные занятия	14	3
Практические занятия (семинары)	16	3
Самостоятельная работа	150	3

5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объём дисциплины составляет 5 зачетных единиц: 180 часов

№ п/п	Разделы и темы занятий	Содержание занятий	Вид занятий (лекция, семинар)	Кол-во часов
1.	**Тема 1. Рисунок в контексте формирования образного языка графики**	Специфика графики как вида искусства. Материалы и техники графики Специфика графики как вида искусства. Рисунок и печатная графика. Проблема типологии; своеобразие материалов графики, технические и художественные приемы. Материалы и техники рисунка. Типология и классификация печатной графики. Понятие графики в истории культуры и искусствоведении. Материалы и выразительные средства графики. Уникальная и тиражная графика. Рисунок как явление в искусстве, его природа и история. Основа рисунка. Техники «на грани»: акварель, гуашь. Материалы для рисования: деревянная дощечка (вощение, грунтовка), пергамент. Бумага: история появления в Европе, эволюция технологии, грунтовка, тонировка. Инструменты рисования: классификация и эволюция. Свинцовый и серебряный штифт (грифель). Графитный карандаш. Перо и его применение в рисунке, развитие приемов, технические задачи, эволюция форм. Перо и кисть. Лавис. Мягкие инструменты: мел, уголь, черный мел, сангина. Техника «трех карандашей». Роль рисунка в истории искусства.	Лекция, семинар	2
2.	**Тема 2. Типология техник и материалов печатной графики**	Отличительные черты печатной графики. Типология. Техники выпуклой гравюры: ксилография, линогравюра. Их технические характеристики, материалы и инструменты, приемы резьбы, исторический аспект технологии. Кьяроскуро. Полихромия. Печать с нескольких досок. Углубленная гравюра: резцовая гравюра на меди и стали, сухая игла, офорт, мягкий лак, акватинта. Комбинированные техники: меццо-тинто, карандашная манера, стипл (пунктир). Понятие «состояние». Цветная гравюра на металле. Плоская гравюра: литография, альграфия, монотипия. История и современное состояние графических техник. Книга и книжная графика в искусстве.	Лекция, семинар	2

3.	**Тема 3. Типология и выразительные средства графических искусств**	Выразительные средства графики и принципы работы художника. «Белый лист». Линия и пятно, штрих, силуэт, ритм, движение. истории графических техник и приёмов. Рисунок как основа творчества. Роль подготовительного рисунка в истории искусства. Рисунок как самостоятельный вид искусства. Книжная миниатюра и искусство книги. Шрифт и каллиграфия. Книжный знак. Феномен обложки. Книжный декор. Книга как целостное явление (макет). Феномен книги художника. Paper-art. Журнальная графика (журнальная иллюстрация, периодические издания). Натурная штудия как метод, графика в учебном процессе. Этюд, эскиз, набросок, графика как подготовительный этап работы художника. Научная иллюстрация. Гравюра «мод и нравов» и «модная иллюстрация». Промышленная и рекламная графика: товарные ярлыки, фирменные знаки, упаковки, издательские марки, каталоги, буклеты. Политическая графика: листовка, плакат, социальная реклама, лубок, карикатура. Плакат (политический, рекламный, информационный, учебный и инструктивный, афиша зрелищных видов искусства: кино, театр, цирк). Репродукционная графика, виды репродукционной гравюры. Архитектурная графика. Комиксы. Феномен компьютерной графики.	Лекция, семинар	2
4.	**Тема 4. Книга и книжная миниатюра в культуре Средневековья**	Графика эпохи Средневековья и Ренессанса. Книжность в системе средневековой культуры. Формирование книги-кодекса. Раннехристианская книжная миниатюра, сложение иконографии и формирование творческого метода. Книга в европейской художественной практике Раннего Средневековья. Книжная миниатюра Каролингского и Оттоновского Ренессанса: проблема региональных школ. Византийская книжная миниатюра. Инициал и книжная миниатюра романского периода. Готическая книга: особенности оформления, эволюция форм, ведущие мастера. Жан Пюссель. Жакмар д’Эдсен. Братья Лимбурги	Лекция, семинар	2
5.	**Тема 5. Рисунок и печатная графика**	Графические искусства в эпоху Итальянского Возрождения. Место и	Лекция,	2

	итальянского Ренессанса	роль рисунка, натурная штудия, набросок. Графическое наследие художников Проторенессанса и Раннего Возрождения. Синопии. Рисунок и печатная графика в творчестве Андреа Мантеньи, братьев Поллайоло, Джованни Беллини. Искусство книги. Творчество Сандро Боттичелли. Графика в искусство Высокого и Позднего Возрождения. Графическое наследие Леонардо да Винчи, графика Рафаэля и Микеланджело. Ксилография в итальянском искусстве. Уго да Капри и цветная печать. Марк Антонио Раймонди. Графика в творчестве венецианских художников. Книга в искусстве Ренессанса. Влияние графики эпохи Ренессанса на европейское искусство.	семинар	
6.	**Тема 6. Графика Северного Возрождения**	Своеобразие графики Северного Возрождения. Место рисунка в творчестве художников Нидерландов и Германии XV века. Подготовительная графика в творчестве художников круга братьев ван Эйк, Рогира ван дер Вейдена. Техники и материалы. Формирование и эволюция печатной графики Германии XV века. Творчество Мартина Шонгауэра. Рисунки Иеронима Босха. Рисунок и печатная графика XVI века. Графическое наследие Альбрехта Дюрера и немецкая художественная традиция. Творчество Ганса Бальдунга Грина. Графика Лукаса Кранаха Старшего. Печатная графика в искусстве Нидерландов. Творчество Питера Брейгеля Старшего. Французский карандашный портрет. Разнообразие техник и материалов графики Северного Возрождения.	Лекция, семинар	2
7.	**Тема 7. Рисунок в европейском искусстве XVII в.**	Рисунок как самостоятельный вид искусства в европейской графике XVII века. Итальянская графика эпохи барокко. Графика болонских академистов и академическая художественная практика. Графика П.П. Рубенса как художественное явление. Антонис ван Дейк и портрет в графике. Графическое наследие Рембрандта Харменса ван Рейна. Творчество «малых голландцев». Графика испанских мастеров XVII века. Классицизм в творчестве французских художников – академизм и классицизм.	Лекция, семинар	2

		Никола Пуссен – график. Значение рисунка в художественной культуре и коллекционировании XVII века.		
8.	**Тема 8. Печатная графика в европейском искусстве XVII в.**	Расцвет печатной графики в эпоху барокко. Расцвет книгопечатанья, развитие издательской деятельности, феномен книжной графики. Печатная графика Италии. влияние академизма и академической художественной и педагогической системы. Архитектурная и книжная графика П.П. Рубенса. Антонис ван Дейк и портрет в печатной графике. Расцвет офорта. Офорты Рембрандта Харменса ван Рейна. Хусепе Рибера и печатная графика испанских мастеров XVII века. Французская печатная графика. Творчество Жака Калло и Абрахама Босса. Феномен научной графики в искусстве XVII в.: ботаническая, зоологическая, этнографическая иллюстрация и т.д. Картография как искусство. Значение тиражной графики в художественной культуре и коллекционировании XVII века.	Лекция, семинар	2
9.	**Тема 9. Типология материалов и техник графики XVIII в.**	Графика в искусстве эпохи рококо и Просвещения. Великие рисовальщики XVIII века: Антуан Ватто, Жан-Батист Симон Шарден, Джованни-Баттиста Тьеполо. Печатная графика и новые техники тиражной гравюры: меццо-тинто, мягкий лак, карандашная манера, акватинта, лавис, пунктир, литография. Техники репродукционной гравюры XVIII века. Гравюра и традиции «живописного путешествия». Книжная иллюстрация XVIII века. Научная графика. «Модная гравюра» во французском искусстве XVIII века. Просвещение и печатная графика: Уильям Хогарт. Социальная проблематика и карикатура в искусстве XVIII века. Феномен английской карикатуры. Графика в русском искусстве XVIII века.	Лекция, семинар	2
10.	**Тема 10. Тиражная и уникальная графика XIX в.**	Стилистические течения и художественные направления в графике XIX в. Графическое наследие Франсиско Гойи. Графика во французском искусстве: Жерико, Делакруа. Жан Огюст Доминик Энгр и французский карандашный портрет XIX в. Рисунок и натурная штудия. Подготовительная графика: эскиз, этюд,	Лекция, семинар	2

		набросок. Франсуа Милле. Гюстав Курбе и феномен реализма. Графическое наследие Джона Констебла и Уильяма Тернера. Сатирическая графика: её истоки и история. Творчество Оноре Домье. Бьюик и обрезная ксилография. Графика прерафаэлитов и эстетизм. Книжная и журнальная графика в искусстве XIX в. Гюстав Доре. Феномен новой книги: книжная иллюстрация второй половины XIX века. Графика барбизонцев и формирование пленэрной традиции в искусстве. Русская школа графики в XIX веке: академическая традиция, подготовительные работы, эскизный рисунок.		
11.	**Тема 11. Рубеж XIX–XX вв.: графика эпохи модерн**	Новый язык графики в искусстве рубежа веков. Графическое наследие импрессионистов. Графика Эдгара Дега. Подготовительная графика и эскизы движения Огюста Родена. Рисунок в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. Графика Анри де Тулуз-Лотрека, Винсента ван Гога, Поля Гогена. Модерн и искусство графики. Книжная и журнальная графика эпохи модерн. Афиша зрелищных искусств. Рекламная графика. Уильям Моррис – художник, теоретик искусства, организатор художественных процессов. Кельмскотт-пресс и новое понимание искусства книги. Английская детская иллюстрация XIX-XX вв., творчество Чарльза Робинсона, Артура Рэкхема, Эдмунда Дюлака. Феномен «модной иллюстрации» XIX-XX вв. Новые подходы к графике в начале XX века. Книга в русском искусстве рубежа XIX-XX вв. Графика «Мира искусства». Л.С. Бакс, А.Н. Бенуа, К.А. Сомов, М.В. Добужинский, В.И. Нарбут, Е.С. Кугликова. Влияние рафики рубежа XIX–XX вв. на формирование стиля эпохи.	Лекция, семинар	2
12.	**Тема 12. Графические искусства XX века: поиск формы, стиля**	Современная графика. Место графики в искусстве XX в. Отечественная школа графики XX века Современная графика в контексте технологий XXI века. Особенности традиционных видов и техник графики. Графические искусства и современные технологии. Современная книжная графика.	Лекция, семинар	2

		Компьютерная графика. Современные тенденции развития отечественных графических искусств. Графика XXI века: тенденции развития и ведущие школы.		
13.	**Тема 13. Искусство книжной графики в XX в.**	Книжная графика в искусстве XX века как область творческих поисков и технических инноваций. Книга и книга художника в искусстве XX века. Книга во французском и бельгийском искусстве XX века. Английская книжная графика. Книжная графика в европейском искусстве: ведущие принципы, влияние основных стилистических течений и художественных направлений. Развитие принципов книги в искусстве XX века. Книжная графика русского авангарда. Советская школа книжной графики. Детская книжная иллюстрация как область творческого поиска и стилистических трансформаций. Ведущие отечественные мастера книжной графики XX века. Роль книги в искусстве XX столетия. Графика в современном искусстве – традиции, трансформации, поиск новых путей. Технические и смысловые особенности современной графики. Современная академическая школа графики: педагогическая и творческая практика. Графика и фотография. Графика и искусство новых медиа. Концепт книги художника в современном искусстве. Книжная графика и современные художественные практики. Книжная графика XXI века – поиски новых смыслов и форм. Книги-победители конкурсов иллюстрации 2020-2024 гг. – стилистика, композиционные поиски, творческие методы.	Лекция, семинар	2
14.	**Тема 14. Современная графика: традиции и новаторство**	Границы графики как вида искусства в современном художественном мире. Место графики в искусстве XX века, трансформация видов искусства и проблема техник. Рисунок как основа академической педагогической системы и творческих поисков – натурная штудия, этюд, набросок, композиционный эскиз. Развитие академического рисунка и его вариации в искусстве XX–XXI вв. Графика в системе абстрактного искусства. Графика авангарда. Рисунок в	Лекция, семинар	4

		творчестве Пабло Пикассо и круга кубистов. «Ожившая графика» Франсуа Леже. Жорж Брак-график. Феномен книги художника. Амбуаз Воллар и книга художника. Пикассо-иллюстратор. Матисс-график. Образы моды в графике XX вв. Ар деко и творчество Эрте. Рисунок в искусстве XX века – ключевые техники, основные имена, ведущие тенденции развития. Тиражная графика в искусстве XX века: особенности техник, материалы, художники. Московская и ленинградская школы графики: ведущие мастера, особенности стиля. Образный язык графики и художественные течения в искусстве XX века.		

Форма промежуточного контроля:

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Виды учебно-методического обеспечения *(пособие, рекомендации, руководство и т.д.)*	**Наименование**	**Вид** *издания (печатное, электронное, представленное в сети)*
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов	Арутюнян Ю. И. История графики. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов. [Электронный документ]. – СПб, 2025.	Электронное, представлено в художественно-информационном центре ФТИИ Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Знает и чётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в

			практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Знает, чётко понимает и последовательно излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3);
	4	Средний уровень	Знает и с незначительными ошибками понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Знает в определённой степени и недостаточно чётко излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); Знает и с незначительными ошибками понимает место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2);
	3	Низкий уровень	Знает на невысоком уровне принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Ограниченно знает и нечётко излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3);
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не знает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Не знает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3);
УМЕНИЯ	**Балл**	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	4	Средний уровень	Понимает место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2); Умеет с незначительными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность

			понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет с несущественными ошибками профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	3	Низкий уровень	Умеет с существенными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет на низком профессиональном уровне осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Не умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Владеет в высокой степени 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); Владеет в высокой степени готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	4	Средний уровень	Владеет 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); Владеет готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	3	Низкий уровень	Владеет на низком уровне 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); Владеет в невысокой степени готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не владеет 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); Не владеет готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).

Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится в форме зачёта.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Комплекс контрольно-измерительных материалов (тесты_	Тестовые задания включают несколько вопросов, позволяющих проверить сформированность базовых компетенций. Тест проходится в электронном виде в системе художественно-информационного центра.	Комплекс тестовых заданий обработан и размещен в электронной системе вуза.
2.	Зачет	Билет включает два теоретических вопроса по теории и истории зарубежной художественной критики.	Список вопросов к зачету

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Формирование компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Общекультурных:** УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий **Общепрофессиональных**: ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; ОПК-3 – способность 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	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** - научное понимание соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); – концепции о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); **Уметь**: – способность проанализировать сущность	**5 «отлично»**	Знает и чётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Знает, чётко понимает и последовательно излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Владеет в высокой степени 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

Профессиональных: ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития ПК-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие	изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). **Владеть:** – способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную		исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты (ПК-1). Владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		4 «хорошо»	Знает с незначительными ошибками и нечётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Знает с незначительными неточностями, нечётко понимает и излагает с несущественными ошибками концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет с незначительными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет с некоторыми неточностями осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Владеет с некоторыми неточностями способностью осознавать цели, задачи, логику

	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); – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).		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). Владеет с отдельными недочётами способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		3 «удовлетворительно»	Совершает существенные ошибки при анализе принципов соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Нет чёткого понимания концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет, но с существенными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет не невысоком уровне осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).

			Обладает ограниченной 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). Владеет в низкой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		2 «неудовлетворительно»	Отсутствует способность чётко понимать принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Не знает и не понимает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Не умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Не умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного

			рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Не владеет 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). Не владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). Отказывается от ответа на зачете.

7.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.2.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости

Тестовые задания для контроля успеваемости

1. Древнейшим материалом для рисования является:
a) бумага;
b) деревянная дощечка;
c) пергамент;
d) пластинка из слоновой кости.

2. Пергамент изготавливали из:
a) целлюлозы;
b) ткани;
c) кожи;
d) папируса.

3. Бумагу в Европе начинают производить в:
a) II – I в. до н. э.;
b) II – III н. э.;

c) XI – XII н. э.;
d) XV - XVI н. э.

4. Использование цветной бумаги для рисунка:
a) характерно для XVI – XVIII вв.;
b) не встречается в истории искусства;
c) характерно для всех этапов развития рисунка;
d) встречается только в современной графике.

5. Рисунок серебряным грифелем основан на:
a) светотени и пластичности;
b) четком контуре и легкой штриховке;
c) эффектах цвета и освещения;
d) ярком колорите и декоративности.

6. Расцвет рисунка в технике графитного карандаша наступает:
a) после 1690 г.;
b) после 1790 г.;
c) после 1890 г.;
d) после 1990 г.

7. Мастером графитного карандаша можно назвать:
a) Ватто;
b) Шардена;
c) Делакруа;
d) Энгра.

8. Металлическое перо появляется в обиходе художников в:
a) XVI в.;
b) XVII в.;
c) XVIII в.;
d) XIXв.

9. Комбинированное применение пера и кисти с использованием мягкой отмывки носит название:
a) лавис;
b) экслибрис;
c) фронтиспис;
d) мимезис.

10. Цвет итальянского карандаша:
a) белый;
b) красный;
c) черный;
d) он может быть любого тона.

11. Сангина имеет:
a) яркий зеленый цвет;
b) светлый серебристо-серый тон;
c) насыщенный черный цвет;
d) различные оттенки красновато-коричневой гаммы.

12. Рисунок «в три карандаша» - это:

a) комбинированная техника с использованием сангины, мела и угля;
b) параллельное использование трех любых инструментов рисунка;
c) контурный рисунок, который нужно раскрасить тремя цветами;
d) обозначение скупой, сдержанной манеры рисунка.

13. К выпуклой печати относится:
a) ксилография;
b) офорт;
c) резцовая гравюра;
d) литография.

14. К углубленной печати относится:
a) литография;
b) монотипия;
c) офорт;
d) трафаретная печать.

15. К плоской печати относится:
a) сухая игла;
b) литография;
c) карандашная манера;
d) меццо-тинто.

16. Ксилография это:
a) гравюра на камне;
b) гравюра на металле;
c) гравюра на линолеуме;
d) гравюра на дереве.

17. Цветная тональная ксилография, печатающаяся с нескольких досок – это:
a) кьяроскуро;
b) акватинта;
c) меццо-тинто;
d) альграфия.

18. Линогравюра появляется в:
a) XVII в.;
b) XVIII в.;
c) XIX в.;
d) XX в.

19. Инструментом для резцовой гравюры является:
a) шпатель;
b) рашпиль;
c) штихель;
d) шлицовка.

20. Резцовую гравюру отличает:
a) хаотичное распределение линий;
b) четкая ритмичная штриховка;
c) мягкие, сглаженные переходы светотени;
d) зернистая фактура.

21. Резцовую гравюру выполняют на:
a) меди и стали;
b) железе и алюминии;
c) латуни и цинке;
d) олове и чугуне.

22. «Состояниями» в графике называют:
a) сохранность произведения;
b) технику исполнения гравюры;
c) уровень технического мастерства художника;
d) пробные оттиски в процессе работы.

23. Техника офорта предполагает:
a) погружение доски в воду;
b) обработку доски спиртом;
c) травление кислотой;
d) обмазывание маслом.

24. «Мягкий лак» характеризуется:
a) сочным зернистым экспрессивным штрихом;
b) тонким жестким штрихом;
c) плавными переходами тона;
d) четким ритмом штриховки.

25. Техника акватинты предполагает использование:
a) масла;
b) порошка;
c) эмульсии;
d) бальзама.

26. «Меццо-тинто» является разновидностью:
a) резцовой гравюры;
b) монотипии;
c) ксилографии;
d) литографии.

27. Печать гравюры с нескольких досок применяется:
a) для усложнения композиции;
b) для исправления ошибок;
c) для полихромии;
d) такой технологии не существует.

28. Изобретатель литографии Алоиз Зенефельдер был по профессии:
a) живописцем и скульптором;
b) ювелиром;
c) химиком;
d) актером и автор комедий с музыкой.

29. Литографским камнем служит:
a) гранит;
b) известняк;
c) базальт;
d) мрамор.

30. Инструментом художника-литографа является:
a) набор ножей и резцов;
b) шпунт и троянка;
c) специальный карандаш и кисть;
d) шабер и матуар.

7.2.2. Оценочные средства промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену (зачету):

1. Специфика графики как вида искусства.
2. Проблема типологии и классификации графики.
3. Своеобразие материалов графики.
4. Технические и художественные приемы в графике.
5. Композиционное построение в графике.
6. Рисунок как вид искусства.
7. Материалы и техники рисунка.
8. Специфика образного языка акварели.
9. Пастель как вид техники.
10. Гуашь как материал.
11. Рисунок карандашом: специфика техники.
12. Тушь как материал рисунка.
13. Типология печатной графики.
14. Техники выпуклой гравюры.
15. Ксилография как вид гравюры.
16. Цветная ксилография: особенности образного языка.
17. Особенности линогравюры как техники.
18. Углубленная гравюра. Своеобразие материалов и техник.
19. Резцовая гравюра: особенности выразительного языка.
20. Офорт в истории графики.
21. Особенности репродукционной гравюры.
22. Комбинированные техники гравюры.
23. Плоская гравюра: специфика стиля
24. Литография в истории искусства.
25. Плакат как вид графики.
26. Книжная иллюстрация как вид графики.
27. Экслибрис как вид графики.
28. Методы изучения печатной графики.
29. Методы изучения рисунка.
30. Атрибуция графики: приёмы и технологии.
31. Книжная миниатюра Средневековья как вид графики.
32. Рисунок и печатная графика итальянского Ренессанса.
33. Рисунок и печатная графика Северного Возрождения.
34. Роль рисунка в искусстве XVII в.
35. Техники печатной графики в искусстве XVII в.
36. Рисунок в искусстве XVIII в.
37. Техники печатной графики в искусстве XVIII в.
38. Стилистическая эволюция тиражной графики XIX в.
39. Роль рисунка в академической художественной практике.
40. Жан Огюст Доминик Энгр и французский карандашный портрет XIX в.
41. Сатирическая графика: её истоки и история.
42. Книжная и журнальная графика в искусстве XIX в.
43. Книжная иллюстрация второй половины XIX века.

44. Рисунок в творчестве импрессионистов.
45. Графика Анри де Тулуз-Лотрека, Винсента ван Гога, Поля Гогена.
46. Книжная и журнальная графика эпохи модерн.
47. Афиша зрелищных искусств и рекламная графика эпохи модерн.
48. Уильям Моррис – художник, теоретик искусства, организатор художественных процессов.
49. Кельмскотт-пресс и новое понимание искусства книги.
50. Английская детская иллюстрация XIX – начала XX вв.: творчество Чарльза Робинсона, Артура Рэкхема, Эдмунда Дюлака.
51. Графика «Мира искусства».
52. Отечественная школа графики XX века: проблема эволюции стиля.
53. Графические искусства и современные технологии в контексте художественных практик XXI века.
54. Развитие академического рисунка и его вариации в искусстве XX–XXI вв.
55. Советская школа книжной графики.
56. Современные тенденции развития отечественных графических искусств.
57. Графика в системе абстрактного искусства.
58. Книжная графика русского авангарда.
59. Феномен книги художника в искусстве XX–XXI вв.
60. Современная детская книжная иллюстрация как область творческого поиска и стилистических трансформаций.
61. Графика и искусство новых медиа.
62. Концепт книги художника в современном искусстве.
63. Книжная графика XXI века – поиски новых смыслов и форм.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

1. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изобразительное искусство, 1985. - 288 с.
2. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: РИП-холдинг, 2013. - 315, [1] с.
3. Герчук Ю. Я. Художественная структура книги [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Ю. Я. Герчук. - Москва : РИП-холдинг, cop. 2014. - 212, [1] с.
4. Герчук Ю. Я. Художественные миры книги [Текст] / Ю. Я. Герчук. - Москва : Книга, 1989. - 238, [1] с. : ил.; 27 см.
5. Герчук Ю. Я. Искусство печатной книги в России XVI-XXI веков [Текст] / Ю. Я. Герчук. - Санкт-Петербург : Коло, 2014. - 511 с.
6. Искусство книги и гравюра в художественной культуре / Рос. гос. б-ка ; сост. М. Е. Ермакова. - Москва : Пашков дом, 2014. - 351 с.
7. Очерки по истории и технике гравюры / [Гос. музей изобразит. искусств им. А. С. Пушкина]. - Москва : Изобразит. искусство, 1987. - 14 бр. в футл. (688 с.)

8.2. Дополнительная литература:

1. Аверьянов В. В. Энциклопедический словарь художника-графика. – М.: АЛЕВ-В, 2009. - 328 с.
2. Александров Н. И., Алексеева В. А., Водо Н. Н. Очерки по истории и технике гравюры. – М.: Изобразительное искусство, 1987. - 688 с.
3. Анисимов В. И. Графические искусства и репродукция. С 12 прилож. – М., Пг. : Гос. изд-во, 1923 ([П.] : тип. им. Ивана Федорова). - 171, [4] с., [15] л. цв. ил.; На обл.: М. - П., 1924

4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие = Art and visual perception / Рудольф Арнхейм. - Стер. изд. - Москва : Архитектура-С, 2012. - 392 с. : ил. - Предм. указ.: с. 386-389. - Указ. имен: с. 390-391. - ISBN 978-5-9647-0119-4 : 393.25 р.
5. Бабияк В. В. История графики: Учеб. пособие. – СПб.: Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, 1999. - 105 с.
6. Бабияк В. В. Русский академический учебный рисунок: XVIII – начало XX века : диссертация ... доктора искусствоведения: 17.00.04. – СПб., 2005. - 370 с. + Прил. (с.371-603) + прил.(с.604-740: ил.)
7. В мире искусства: Слов. основных терминов по искусствоведению, эстетике, педагогике и психологии искусства / Сост.: Т.К. Каракаш, А.А. Мелик-Пашаев. – М.: Искусство в шк., 2001. - 381 с.
8. Власов, В.Г. Стили в искусстве : в 10 т. / В. Г. Власов. — СПб.: — Санкт-Петербург: Кольна, 1995.— 10 т. ISBN 5-88737-002-5.
9. Власов В. Г. Теоретико-методологические концепции искусства и терминология дизайна: диссертация ... доктора искусствоведения: 17.00.06. – СПб., 2009. - 364 с. + Прил. (408 с.: ил.).
10. Всеобщая история искусства: живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство / пер. и науч. ред. Т.М. Котельникова. — Москва: АСТ: Астрель, 2010. — 415 с.
11. Герчук Ю. Я. История графики и искусства книги : Учеб. пособие для студентов вузов / Ю. Я. Герчук. - Москва : Аспект пресс, 2000. - 317, [2] с.
12. Герчук Ю. Я. Искусство печатной книги в России XVI-XXI веков / Ю. Я. Герчук. - Санкт-Петербург : Коло, 2014. - 511 с. : ил. - Библиогр. ссылки: с. 489-497. - Список ил. в тексте: с. 499-510.
13. Герчук Ю. Я. Искусство шрифта в Советском Союзе : [перевод] / Юрий Герчук. - Москва : Сов. художник, 1983. - 24 с. : ил.; 29 см
14. Герчук Ю. Я. К определению понятия «Графическое искусство» (введение в книгу «Парадоксы графики»). // Проблемы истории, филологии, культуры. 2007, № 18. С. 446-451.
15. Герчук Ю. Я. Советская книжная графика / Ю. Герчук. - Москва : Знание, 1986. - 124,[3] с. : ил.; 20 см. - (Нар. ун-т. Фак. лит. и искусства).
16. Глинтерник Э. М. Историческое самоопределение графического дизайна в проектной культуре России, 1880 – 1980-е гг.: диссертация ... доктора искусствоведения: 17.00.06. – СПб., 2001. - 360 с. + Прил. (161 с.) + Прил. (211 с.: ил.).
17. Гравюра в системе искусств: Сб. ст. по материалам конф., проходившей в Рус. музее в 1989 г. / [Науч. ред. М. А. Алексеевой, Е. Ф. Петиновой]. – СПб.: ГРМ, 1995. - 88 с.
18. Грачева С. М. Школа безупречных линий и форм. URL: http://artsacademy.ru/additionally/publikacii/articles/shkola_bezuprechnyh_linij_i_form/ (дата обращения: 28.05.2020)
19. Зайцев К. Г. Современная архитектурная графика. – М.: Изд-во литературы по строительству, 1970. - 204 с.
20. Звонцов В. М. Основы понимания графики. – М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1963. - 72 с.
21. Исаева О. А. Цифровая живопись как актуальное направление отечественного искусства. // Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2017, № 1 (30). С. 173-176.
22. Ильин Д. А. Эволюция взглядов на классификацию видов искусства (от античности до XX в.) / Д. А. Ильин // Вестник Челябинской государствен-ной академии культуры и искусств : науч. журн. - 2013. - № 4. - С. 107-110.
23. Книга и графика: [Сборник статей]: [Посвящается 80-летию чл.-кор. АН СССР А.А. Сидорова] / [Редколлегия: ... А. И. Маркушевич (пред.) и др.] ; [АН СССР. Науч. совет по истории мировой культуры]. – М.: Наука, 1972. - 315 с.
24. Мастера современной гравюры и графики: сборник материалов / редакция и предисловие Вяч. Полонского; статьи В. Адарюкова, М. Бабенчикова, Е. Данько и др. ; папка: Н. И.

Пискарев. – М. – Л.: Государственное издательство, 1928 (Москва : 1-я Образцовая типография Гиза). - XIX, 414, [1] с.
25. Назимко Е. Г. Некоторые терминологические уточнения и современные проблемы классификации техники графики // Мир науки, культуры, образования. 2012, № 3. С. 220-222.
26. Назимко Е. Г. Проблемы классификации видов печатной графики. // Мир науки, культуры, образования. 2012, № 2. С. 320-323.
27. Назимко Е. Г. Проблема определения термина «Графика» и классификация видов техники графики в отечественном искусствоведении первой половины XX века. // Творчество и современность. 2017, № 1 (2). С. 95-100.
28. Немировский Е. Л. Изобретение Иоганна Гутенберга. Из истории книгопечатания. Технические аспекты. – М.: Наука, 2000. - 659 с.
29. Очерки по истории и технике гравюры. / Отв. ред. В.М. Невежина. – М.: Изд. ГМИИ им. А.С. Пушкина, 1941. - 151 с.
30. Поляков В. В. Европейская тиражная графика от Гойи до Пикассо. – М.: Топливо и энергетика, 2002. - 284 с.
31. Радлов Н. Э. Графика. – Л.: [Книгоиздательство «Благо»], 1926. - [2], 24 с.
32. Сидоров А. А. История графики и книжного искусства: Учеб. пособие для спец. 2220 «Графика». – М.: МПИ, 1986. - 60,[1] с.
33. Сидоров А. А. Рисунок русских мастеров (вторая половина XIX в.). – М.: Издательство Академии наук СССР, 1960. - 556, [3] с.
34. Сидоров А. А. Русская графика начала XX века: Очерки истории и теории. – М.: Искусство, 1969. - 249 с.
35. Словарь художественных терминов. Г.А.Х.Н. 1923–1929 гг. / Под ред. И. М. Чубарова. – М.: Логос-Альтера, Ecce Homo. 2005. - 504 с.
36. Турова В. В. Что такое гравюра / В. В. Турова. - [3-е изд., доп.]. – М.: Изобразит. искусство, 1986. - 158, [1] с. – (Молодежи об искусстве)
37. Флекель М. И. От Маркантонио Раймонди до Остроумовой-Лебедевой. Очерки по истории и технике репродукционной гравюры. – М.: Искусство, 1987. - 368 с.
38. Фомин Д. В. Искусство книги в контексте культуры 1920-х годов / Д. В. Фомин ; Рос. гос. б-ка. - Москва : Пашков дом, 2015. - 799 с.

9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов

1. Галерея Уффици. Galleria degli Uffizi. http://www.uffizi.it/
2. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Британская гравюра XVIII—XIX веков http://britishprints.ru
3. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Гравюра в России XVIII – первой половины XIX столетия http://russianprints.ru
4. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Немецкая гравюра: Альбрехт Дюрер и его учителя http://germanprints.ru/
5. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Японская гравюра XVIII-XIX веков http://www.japaneseprints.ru
6. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org/
7. Картинки и разговоры: сайт про книжку-картинку. http://www.fairyroom.ru/
8. Лувр. Musée du Louvre. http://www.louvre.fr/
9. Метрополитен-музей. The Metropolitan Museum of Art http://www.metmuseum.org/
10. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. http://elibrary.ru/defaultx.asp
11. Национальная библиотека Франции. Bibliothèque nationale de France (BNF) http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
12. Российская национальная библиотека. http://www.nlr.ru/
13. ЭБС Университетская библиотека онлайн. http://biblioclub.ru/
14. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины «История западноевропейской графики» требует от студента максимальной концентрации, усидчивости, работоспособности, внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию глубокого понимания основополагающей важности курса истории искусства и преданности великому делу изучения и сохранения памятников истории и культуры.

Для студента посещение лекций является необходимым условием полноценного и всестороннего освоения курса, структура, последовательность и методология изучения материала базируются на образовательном стандарте и отвечают требованиям к подготовке всесторонне образованного специалиста, профессионала в области истории искусства. Используемые в ходе обучения подходы, включающие проведение семинаров, тестирование и другие образовательные технологии позволяют освоить как теоретическую, так и практическую часть курса. При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать основной материал лекции, выделяя главные тезисы (особенности периода в развитии истории искусства; изменения в области архитектурной конструкции и иконографии искусства; характерные черты национальных школ и художественных направлений). Важнейшей частью лекции по истории искусства является иллюстративный ряд, рекомендуется фиксировать в конспекте основные композиционные и конструктивные особенности представляемых преподавателем изображений.

Практические занятия являются для студента неотъемлемой частью учебного процесса. Базой для поведения семинаров является самостоятельная работа студента – составление библиографии, подбор материалов, систематизация, обобщение и подведение итоговых выводов. В ходе практических занятий студент должен продемонстрировать как знакомство с анализируемыми явлениями художественной культуры и произведениями искусства, так и глубокое знание литературы по теме, умение работать в коллективе и вести научную дискуссию. Участие в семинаре оценивается высоко при условии самостоятельной подготовки доклада, разработки иллюстративной базы, оформления презентации, обоснованных и авторитетных ответов на вопросы, умении поддержать научную дискуссию. Целью практических занятий является формирование профессиональной самостоятельности и готовности к работе с художественным материалом, поддержание и развитие навыка описания и анализа памятников, семинары предполагают прежде всего независимость индивидуальных суждений и умение отстаивать свою точку зрения в научном споре. Студенту необходимо продемонстрировать владение различными методами анализа произведений искусства, включая формальный, образно-стилистический, иконографический и семиотический подходы. При подготовке к практическому занятию рекомендуется изучить материалы (списки литературы по теме и списки основных вопросов, выносимых на семинары). При необходимости темы и задания распределяются преподавателем среди студентов. В процессе подготовки к семинарам с устными выступлениями и дискуссиями, к круглому столу необходимо учесть длительность выступления, продумать последовательность выступления. Для доклада готовятся презентации, включающие базовые тезисы доклада и ключевые изображения, связанные с исследуемой темой. Изобразительный ряд в обязательном порядке должен сопровождаться подписями, указывающими на автора, название, время создания и место хранения произведения искусства. При работе с литературой по теории и истории искусства необходимо обратить внимание на важнейшие особенности изучаемого феномена, определения и выводы, сделанные авторами, терминологию, методы анализа и принципы изучения важнейших произведений искусства периода. При подготовке к коллоквиуму обязательно повторение ранее пройденного материала по конспектам занятий. В ходе подготовки выступлений студент должен следовать плану, предложенным преподавателям алгоритмам действий. Выступления должны иметь вводную часть с формулировкой

проблемы, чёткую логичную структуру, развернутую доказательную базу и продуманные выводы. Собственная позиция по вопросу должна сопровождаться аргументацией. Студенту рекомендуется обратить внимание на культуру публичных выступлений и научной дискуссии, быть вежливым, отвечать по существу и четко формулировать вопросы и критические замечания в адрес оппонентов. Задание в рамках семинара предполагает самостоятельность работы, независимость аргументированных суждений, глубину анализа памятников, последовательную четкую структуру изложения и выразительный язык повествования с использованием необходимой терминологии, умение представить памятник, выявить стилистические параллели и влияния.

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам, пособиям и конспектам товарищей. При отсутствии (по уважительной причине) на практическом занятии студенту рекомендуется проявить повышенную активность и инициативу на других мероприятиях (семинары, устный опрос). При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется прослушать курс повторно.

Тестирование включает вопросы на понимание специфики образного языка каждого из периодов и знание памятников. При подготовке к тестированию студенту рекомендуется внимательно перечитать основную литературу по предмету и конспекты лекций, ориентируясь на усвоение важнейших фактических данных (о региональных, стилистических и эстетических особенностях явлений в области художественной жизни, необходимо знать основные термины, имена ведущих мастеров и названия их произведений, стилистическую принадлежность и датировку памятников). Тестирование предполагает задание, включающее 20 вопросов с четырьмя вариантами ответов (только один из которых правильный), они содержат как теоретические вопросы на знание специфики художественного языка того или иного периода, выявление стилистических особенностей и региональной специфики памятников, так и практические – на знание конкретных произведений и понимание характера формирования образа на основе взаимодействия средств художественной выразительности.

При подготовке к зачету студенту рекомендуется внимательно перечитать основную литературу по курсу и конспекты лекций, вспомнить базовые вопросы практических занятий и тестирования. Студенту рекомендуется обратить внимание на приблизительные вопросы к зачету, так как именно на их основе и построены тестовые задания. Он должен запомнить необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины (предшествующие и последующие стили и направления, явления в области эволюции художественных форм, приёмов и средств художественной выразительности). Успешный ответ предполагает четкие представления о характере эволюции искусства в рамках каждого отдельного периода, знание основ иконографии, умение логично и последовательно излагать материал, владение навыками описания и анализа памятников, выявление специфики каждого вида искусства, знание характера исторического процесса и понимание места и роли искусства в контексте ренессансной культуры, знакомство с основными научными трудами по искусствоведению и умение интерпретировать иконографическую, региональную и стилистическую принадлежность памятника, знание основных знаковых произведений ренессансного искусства. Необходимо чётко знать имена авторов, названия построек и произведений, сюжет, желательно отметить иконографические особенности трактовки, время и место создания.

Посещение музеев является обязательным условием полного освоения курса. Экскурсия предполагает самостоятельное и под руководством преподавателя ознакомление с художественными стилями на примере коллекции Государственного Эрмитажа, Государственного Русского Музея, ГМИР, НИМРАХ и Музея ДПИ ГХПА им. А.Л. Штиглица. Самостоятельная разработка студентов в рамках творческого задания

предполагает подготовку экскурсии на тему «Стили и стилизации» в одном из музеев или на примере архитектуры Санкт-Петербурга.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
	Аудитория с затемнением для группы 30 студентов	1
2.	Специализированная мебель и оргсредства:	
	Столы, стулья, зональная подсветка	По количеству студентов в группе – не менее 30
3.	Специальное оборудование и технические средства обучения:	
	Компьютер, проектор/экран	1 комплект на аудиторию

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры гуманитарных и
философских дисциплин
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ Н.Н.Акимова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ И РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург

2025

Рабочая программа дисциплины «История и культура поздней античности и раннего средневековья» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) Доц. П.В. Шувалов

Рецензент _____ профессор

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

5. Содержание и структура дисциплины

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

«История и культура поздней античности и раннего средневековья» - дисциплина, дающая представление о закономерностях функционирования и развития культуры поздней античности и раннего средневековья

Цель курса: формирование у магистрантов базисных и системных знаний в сфере истории культуры и искусства на фоне политических событий периода поздней античности (III–VII) и раннего средневековья (VII–X) в Европе и Средиземноморье.

Задачи курса:

- показать региональную, этническую и временную специфику;
- представить произведение искусства как элемент культуры общества;
- раскрыть основные линии взаимодействия произведения искусства с политикой и идеологией;
- охарактеризовать современное состояние и тенденции развития исторической науки и истории искусства поздней античности и раннего средневековья;
- представить методологию изучения искусства и культуры поздней античности и раннего Средневековья.

Общие планируемые результаты освоения дисциплины:

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны демонстрировать следующие результаты образования:

знать: основные понятия теории и истории поздней античности и раннего средневековья; основные произведения искусства, исторические события и процессы поздней античности и раннего Средневековья;

уметь: анализировать тенденции развития искусства поздней античности и раннего Средневековья.

владеть: методологией анализа исторического развития поздней античности и раннего Средневековья.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

УК-5, ОПК-3. Дисциплина изучается во 2 семестре

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: суть процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза с учетом культурного окружения. Уметь: анализировать, сопоставлять и обобщать	2 семестр	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста

	содержание семантической структуры в различных культурах при межкультрном взаимодействии. Владеть: способами анализа инокультурных семантических полей.		заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
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	Знать: основные понятия теории и истории поздней античности и раннего средневековья; основные произведения искусства, исторические события и процессы поздней античности и раннего средневековья Уметь: анализировать тенденции развития искусства поздней античности и раннего средневековья Владеть: методологией анализа исторического развития поздней античности и раннего средневековья	2 семестр	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «История и культура поздней античности и раннего средневековья» входит в базовую часть общенаучного цикла и включает в себя лекционные, практические занятия и самостоятельную работу студента-магистранта. Объем – 3 зачетных единицы (108 часов).
Очная форма обучения – 1 курс (32 аудиторных часа). Итоговая форма контроля – зачет (2 семестр).

Дисциплина «История и культура поздней античности и раннего средневековья» связана с такими дисциплинами подготовки магистров, как «Правовое регулирование искусства», «Экспертиза художественных произведений» и «Актуальные проблемы искусства постмодерна».

4. Объём дисциплины и тематическое содержание

Планируемые результаты обучения по дисциплине: УК-5, ОПК-3

№ п/п тема	**Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине**	**Трудоёмкость**	**Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе**		
			Л	Практ./сем.	СР
	2 семестр	**108**	**14**	**18**	**76**
1	Раздел 1. История и культура	14	2	2	10

	поздней античности. Тема 1.История и позднеантичная культура III–IV вв.				
2	Раздел 1. История и культура поздней античности. Тема 2. История и позднеантичная культура V в	16	2	4	10
3	Раздел 1. История и культура поздней античности. Тема 3. История и позднеантичная культура VI–VII в.	16	2	4	10
4	Раздел 2. История и культура варварской Европы Тема 4. История и культура варварской Европы раннеримского времени	16	2	2	12
5	Раздел 2. История и культура варварской Европы Тема 5. История и культура варварской Европы позднеримского времени	16	2	2	12
6	Раздел 3. История и культура раннего и классического средневековья Тема 6. История и культура эпохи переселения народов	14	2	2	10
7	Раздел 3. История и культура раннего и классического средневековья Тема 7. История и культура VII–XII вв.	16	2	2	12

5. **Содержание и структура дисциплины**

Вид учебной работы	**Всего з.ед. (ак. ч.)**	**1 курс з.ед. (ак.ч.)**		**2 курс з.ед. (ак.ч.)**		**3 курс з.ед. (ак.ч.)**	
		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Общая трудоёмкость дисциплины	3 (108)						
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:							
- лекции (Л)	14		14				
- семинарские занятия (СЗ)							
- практические занятия (ПЗ)	18		18				

- индивидуальные занятия (ИЗ)							
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)	76		76				
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:							
- курсовая работа (проект)							
- доклад (реферат)							
- экзамен (экзаменационный просмотр)							
Итоговый контроль			Э				

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Изучение рекомендуемой литературы.

План самостоятельной работы студентов:

№ п/п	№ раздела, темы	Содержание самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (час.)	Формируемые компетенции
1.	1	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	10	УК-5, ОПК-3
2.	2	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	10	УК-5, ОПК-3
3.	3	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов.	10	УК-5, ОПК-3
4.	4	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	12	УК-5, ОПК-3
5.	5	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	10	УК-5, ОПК-3
6.	6	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	12	УК-5, ОПК-3
7.	7	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	12	УК-5, ОПК-3
Всего часов			**76**	

Образовательные технологии. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме.

	Лекции	**Семинарские**

Методы / Формы		занятия
Диалого-дискуссионное обсуждение проблем	+	+
Работа в команде		
Case-study		
Игра		
Поисковый метод		+
Проектный метод		
Исследовательский метод		+
Приглашение специалиста		
Выступление в роли обучающего		

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Знать: суть процессов абстрактного мышления, анализа, синтеза с учетом культурного окружения. Уметь: анализировать, сопоставлять и обобщать содержание семантической структуры в различных культурах при межкульутрном взаимодействии. Владеть: способами анализа инокультурных семантических полей.	**5 «отлично»**	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком профессиональном уровне (для своего курса). Исчерпывающе, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Не затрудняется с ответом при ви-доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-ниями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать материал. Демонстрирует высокий

			уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует профессиональный рост, наличие аналитического мышления.
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	Знать: основные понятия теории и истории поздней античности и раннего средневековья; основные произведения искусства, исторические события и процессы поздней античности и раннего средневековья Уметь: анализировать тенденции развития искусства поздней античности и раннего средневековья Владеть: методологией анализа исторического развития поздней античности и раннего средневековья	**4 «хорошо»**	Обучающийся усвоил программный материал на хорошем профессиональном уровне (для своего курса). Грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах. Студент, в основном, понимает учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, работе с профессиональной литературой. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении

			профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.
		3 «удовлетвори-тельно»	Обучающийся усвоил не весь программный материал (только основы) или весь, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Знаком только с основной литературой, иногда допускает ошибочные формулировки, нарушает последовательность в изложении про-граммного материала. Демонстрирует **низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных

			недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие грамотного профессионального подхода.
		2 «неудовлетвори-тельно»	Обучающийся не усвоил основной части программного материала по дисциплине. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы. Демонстрирует недостаточный уровень знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к профессиональному развитию.
		Экзамен	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком или среднем профессиональном уровне (для своего курса). Последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в

			соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, справляется с задачами и практическими зада-ниями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Демонстрирует **высокий или средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует наличие аналитического мышления при этом допустимо наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса. Экзаменационная оценка выставляется на основании приведенных выше показателей.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.

	Балл	Уровень приобретения	Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала
НАВЫКИ	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Текущие практические занятия	Текущий постоянный контроль осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем, ведущим настоящую дисциплину с постановкой конкретных задач студенту для самостоятельной работы в виде практических занятий, семинаров	Темы заданий к семинару.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по вопросам подготовки докладов	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы заданий к семинару

Промежуточный контроль

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме промежуточного просмотра студенческих работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточный контроль			
1			
2			

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ.

№	Наименование	Краткая характеристика оценочного	Представление оценочного

п/п	оценочного средства	средства	средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Экзамен	Средство, позволяющее в устной или письменной форме оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Рекомендуется для **оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения** в работе.	Комплект заданий к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1 Основная литература:

1. Щукин, М.Б. Готский путь. СПб: Филологический ф- т СПбГУ. 2005. 576 с..
2. Штаерман, Е. М. Кризис античной культуры. М., 1975.
3. Мейендорф, И. Единство империи и разделения христиан - Церковь в 450-680 гг. М.: Православ. Св.- Тихонов. гуманитар, ун-т. : 2012. - 520 с.
4. Пигулевская, Н. В. Византия и Иран на рубеже VI и VII вв., М.– Л., 1946.
5. Пигулевская, Н. В. Арабы у границ Византии и Ирана в IV–VI вв., М.– Л., 1964
6. Уколова В. И. Античное наследие и культура раннего средневековья. — М., 1989

8.2 Дополнительная литература:

1. История Древнего Рима / под ред. В. И. Кузищина. М., 2010.
2. Ковалев, С.И. История Рима. Изд. 2-е. Л., 1986.
3. Васильев, А.А. История Византийской империи. В 2-х т.СПб., 1998.
4. История Византии. В 3-х т. / Отв. ред. акад. С.Д. Сказкин. Т. М., 1967.
5. Кулаковский, Ю.А. История Византии (395–717 гг.). СПб., 1996.
6. Словарь античности / под ред. В. И. Кузищина. М., 1989.
7. Гиббон, Э. Истории упадка и разрушения Римской империи. СПб., 1997-2000. Т. 1-7.
8. Грант, М. Крушение Римской империи. М., 1998.
9. Культура Византии IV- первая половина. VII в. / Ответственный редактор З. В. Удальцова М.: Наука, 1984.
10. Пигулевская, Н. В. Культура сирийцев в средние века. — М., 1979.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интренет»

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
www.elibrary.ru/	Научная электронная библиотека E-Library. Российские научные журналы.	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
ibooks.ru/	Электронно-библиотечная система	Индивидуальный

	(ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов	неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.knigafund.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.biblioclub.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.нэб.рф/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Национальная электронная библиотека»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Выполнение ряда заданий по дисциплине рассчитано на самостоятельную работу студентов в библиотеках, в сети Интернет. Контрольные задания позволяют студенту проверить собственную подготовку по основным темам курса, способность ориентироваться в своеобразии различных эпох в истории культуры, в специфике развития художественных форм определенного региона в определенный период.

Самостоятельная работа по дисциплине «История и культура поздней античности и раннего средневековья» заключается в освоении достаточно обширного теоретического и исторического материала.

Методические рекомендации
по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении выступлений других студентов.

Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на семинарах учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.

Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации (монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа прочитанного, отбора главного и нужного, выступления и систематизации отобранного.

Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто поискового характера.

Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для самостоятельной работы:

- работа с научной и специальной литературой;
- овладение навыками профессионального выступления и полемики;
- создание устных и письменных работ для участия в семинаре.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

http://www.gumer.info/ - Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова
http://www.edu.ru/- Федеральный портал Российское образование
http://www.modernlib.ru/genres/ - Электронная библиотека modernlib.ru

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Аудиторный фонд, аудиоматериалы, видеоматериалы, фонды Научной библиотеки, набор учебной мебели, доска, ноутбук.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры
гуманитарных и философских наук
протокол №1 от «05» ноября 2025 г.
заведующий кафедрой

_____ Н.Н. Акимова/

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

История и культура поздней античности и раннего средневековья

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года
Выпускающая кафедра:	Кафедра русского искусства Кафедра зарубежного искусства

Санкт-Петербург
2025

Составитель _____ доц. П.В. Шувалов

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры протокол №1 от «05» ноября 2025 г.

Заведующий кафедрой гуманитарных и философских наук _____профессор Н.Н. Акимова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.

№п\п	№ протокола заседания кафедры	дата внесения изменений	содержание изменения	подпись зав.кафедрой	расшифровка подписи

1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ И РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Оценочные средства контроля формирования компетенций Количество(вопросов, заданий)
1	Раздел 1. История и культура поздней античности. Тема 1.История и позднеантичная культура III–IV вв.	УК-5, ОПК-3	1 задание текущего контроля
2	Раздел 1. История и культура поздней античности. Тема 2. История и позднеантичная культура V в	УК-5, ОПК-3	1 задание текущего контроля
3	Раздел 1. История и культура поздней античности. Тема 3. История и позднеантичная культура VI–VII в.	УК-5, ОПК-3	1 задание текущего контроля
4	Раздел 2. История и культура варварской Европы Тема 4. История и культура варварской Европы раннеримского времени	УК-5, ОПК-3	1 задание текущего контроля
5	Раздел 2. История и культура варварской Европы Тема 5. История и культура варварской Европы позднеримского времени	УК-5, ОПК-3	1 задание текущего контроля
6	Раздел 3. История и культура раннего и классического средневековья Тема 6. История и культура эпохи переселения народов	УК-5, ОПК-3	1 задание текущего контроля
7	Раздел 3. История и культура раннего и классического	УК-5, ОПК-3	1 задание текущего контроля

	средневековья Тема 7. История и культура VII–XII вв.		

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам дисциплины или по темам)

2.1. Вопросы для текущего контроля *(при наличии) не предусмотрено*

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля

Практические задания (при наличии) для оценки формирования компетенции	Форма контроля
Раздел 1. История и культура поздней античности. Тема 1.История и позднеантичная культура III–IV вв.	Дискуссия, устный ответ на семинаре
Раздел 1. История и культура поздней античности. Тема 2. История и позднеантичная культура V в	Доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Раздел 1. История и культура поздней античности. Тема 3. История и позднеантичная культура VI–VII в.	Доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Раздел 2. История и культура варварской Европы Тема 4. История и культура варварской Европы раннеримского времени	Дискуссия, устный ответ на семинаре
Раздел 2. История и культура варварской Европы Тема 5. История и культура варварской Европы позднеримского времени	Дискуссия, устный ответ на семинаре
Раздел 3. История и культура раннего и классического средневековья Тема 6. История и культура эпохи переселения народов	Подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Раздел 3. История и культура раннего и классического средневековья Тема 7. История и культура VII–XII вв.	Устный ответ на семинаре, доклад

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)

или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых работ)

1. Тест	(перечень дат и имён – см. список)	50 баллов максимально
2. Дискуссия с преподавателем	Выступление с мини-рецензией на книгу из списка (по согласовании с преподавателем) и ее устная защита	50 баллов максимально

3. Дискуссия с преподавателем по предварительно (не менее 7 дней до зачёта/экзамена) предоставленному в электронном и бумажном виде тексту рецензии	Написание развёрнутой критической рецензии (не менее 25000 знаков оригинального текста) на книгу из списка (по согласовании с преподавателем) и её устная защита	25 баллов максимально
Всего по дисциплине		**100**

Даты и имена для теста на промежуточном контроле по дисциплине (экзамен)

Обязательные даты по IV-XII вв.

По ПОЗДНЕЙ АНТИЧНОСТИ, ВЕЛИКОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ НАРОДОВ:
313 – легализация христианства Миланским эдиктом
325 – I Вселенский (Никейский) собор и осуждение Ария
11 мая 330 – основание Константинополя
376 — переход готов через Дунай и начало эпохи Великого переселения народов
378 – победа готов над армией Валента под Адрианополем
381 — II Вселенский собор (в Константинополе)
395 – смерть Феодосия и разделение империи между его сыновьями Аркадием (вост.) и Гонорием (зап.)
410 – взятие Рима готами под руководством Алариха
431 — III Вселенский (Эфесский) собор, осуждение Нестория
451 – победа Аэция над Аттилой на Каталаунских полях, IV Вселенский (Халкидонский) собор и осуждение монофизитства
455 – взятие Рима вандалами под руководством Гензериха
476 – смещение западного императора Ромула Августула Одоакром
493 – Теодорих захватывает Равенну и убивает Одоакра
527-565 – правление Юстиниана I
568 – переселение лангобардов в Италию, конец эпохи Великого переселения народов
602 – мятеж Фоки в Константинополе и низвержение императора Маврикия, конец позднеримской империи

По РАННЕМУ СРЕДНЕВЕКОВЬЮ:
486 – победа Хлодвига над Сиагрием и занятие Парижа
496 – крещение франков Хлодвигом
511 – смерть Хлодвига
570 – рождение Мухаммада
622 – Хиджра
632 – смерть Мухаммада
661 – убийство Али в Куфе
680 — убийство Хусейна при Кербеле
681 – победа хана Аспаруха над Византией и основание дунайской Болгарии
711 – завоевание арабами Испании
726 – начало иконоборчества в Византии при императоре Льве Исавре
732 – победа Карла Мартелла над арабами в битве при Пуатье
751 — Коронация Пипина Короткого
754 – Пипинов Дар: передача Равенны и Рима королём Пипином Коротким папе Стефану, приехавшему в Сен-Дени; в тот же год мученическая смерть св. Бонифация у фризов
793 – разграбление монастыря Линдисфарн, начало эпохи викингов

800 – Карл Великий – император
814 – смерть Карла Великого
843 – Верденский раздел, конец иконоборчества в Византии
863 – начало миссии Кирилла и Мефодия, схизма патриарха Фотия
864 – крещение Болгарии князем/ханом Борисом
911 – Рольф Пешеход – герцог Нормандии, Конрад Франконский – король Германии
913 – Симеон – царь болгар и ромеев
919 – Генрих Птицелов – король Германии
962 – Оттон I – император
966 – крещение Польши князем Мешко
987 – Гюго Капет – король Франции
988 – крещение Руси князем Владимиром
1000 – Гнезно – архиепископство; Иштван – король Венгрии
1014 – император Василий II – "Болгаробойца"
1014-35 — правление Кнута Великого
1025 – Болеслав Храбрый – король Польши

По КЛАССИЧЕСКОМУ СРЕДНЕВЕКОВЬЮ:
1054 – раскол Церкви на римско-католическую и византийско-православную
1066 – победа Гарольда над Харальдом Суровым (конец эпохи викингов), нормандское завоевание Англии, Вильгельм — "Завоеватель" и король Англии
1071 – разгром византийцев сельджуками под Манцикертом
1081 – 1118 Алексей Комнин – император Византии
1077 – встреча Генриха IV и Григория VII (Гильдебранда) в Каноссе
1096-99 – 1-й Крестовый поход
1147-49 – 2-й Крестовый поход
1154 – Генрих II Плантагенет – король Англии
1189-92 – 3-й Крестовый поход
1202-04 – 4-й Крестовый поход
1206 – Темучин – Чингиз-хан
1209-29 – Альбигойские войны
1214 – победа Филиппа II Августа при Бувине
1228-29 – Крестовый поход Фридриха II
1241 – западный поход монголов Бату-хана

ЛИЧНОСТИ

ПОЗДНЯЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ
Диоклециан
Константин I
Юлиан Отступник
Феодосий I
Гонорий
Стилихон
Аларих
Августин
Аттила
Лев I
Аэций
Гейзерих
Ромул Августул
Иероним
Амвросий Медиоланский

Сидоний Аполлинарий

ПЕРВЫЕ ВАРВАРСКИЕ ГОСУДАРСТВА
Одоакр
Теодорих Великий
Боэций
Кассиодор
Хлодвиг
Брунгильда
Фредегонда
Хлотарь
Григорий Турский
Исидор Севильский
Бенедикт Нурсийский
папа Григорий I Великий
Патрик
Колумбан
Беда Достопочтенный

ВИЗАНТИЯ
Константин I
Евсевий Кесарийский
Арий
Павел Фивский
Антоний Великий
Пахомий Великий
Аркадий
Василий Великий Кесарийский и Григорий Нисский, Григорий Назианзин Богослов
Иоанн Златоуст
Несторий
Анастасий
Юстин
Юстиниан
Феодора
Прокопий Кесарийский
Фока
Ираклий
Лев III Исавр
Ирина
Василий I Македонянин
Константин Багрянородный
Василий II Болгаробойца

СЛАВЯНСКИЙ МИР, ВЕНГРЫ
Кирилл и Мефодий
Аспарух
Борис I
Симеон
св. Вацлав
св. Войцех-Адальберт
Болеслав I Грозный
Мешко I
Болеслав I Храбрый

св. Стефан (Иштван) I
Пшемысловичи
Пясты
Арпады

МИР ИСЛАМА
Ибрахим
Агарь
Измаил и Исхак
Якуб
Юсуф
Муса
Сулейман
Мариам
Иса
пророк Мухаммед
Фатима
Али
Абу Бакр
Умар
Усман
Хусейн
аль Хорезми
Фирдоуси
аль Бируни
Ибн Сина (Авиценна)
Ибн Рушд (Аверроэс)
Омар Хайям

ЕВРОПА ВО ВРЕМЯ ПРАВЛЕНИЯ КАРОЛИНГОВ И САЛИЕВ
Карл Мартелл
Пиппин Короткий
Карл Великий
Алкуин
Эйнгард
Людовик Благочестивый
Людовик Немецкий
Лотарь
Карл Лысый
Альфред Мудрый
Харальд Прекрасноволосый
Эйрик Рыжий
Конрад Франконский
Генрих I Птицелов
Оттон I
Оттон III
Герберт Орильякский (Сильвестр II)
Снорри Стурлусон
Гюго Капет
Вильгельм Завоеватель

Написание студентами контрольных работ по дисциплинам кафедры является одним из важных направлений их самостоятельного изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и литературно его излагать.

Выполнение контрольной работы в форме рецензии является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель лишь оценить способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его письменного изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также эффективная форма контроля знаний.

При заочном обучении она выступает как обязательная форма самостоятельной работы. Выполнение контрольной работы является одним из условий допуска студента к сдаче зачета.

Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой рецензируемой книги или её раздела.

Книгу для рецензии студент выбирает из списка литературы, рекомендованного кафедрой искусствоведения к каждой конкретной дисциплине или по согласованию с преподавателем. При выборе книги следует исходить из собственных научных интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою книгу. Важным условием такого подхода к определению учебного задания является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование книги с преподавателем.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен или скорректировать под конкретную дисциплину)

Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
5 «отлично»	студент не только глубоко и прочно усвоил весь программный материал, но и проявил знания, выходящие за его пределы, почерпнутые из дополнительных источников (классическая литература, учебная литература, научно-популярная литература, научные статьи и монографии и т. п.); умеет самостоятельно обобщать программный материал, не допуская ошибок, проанализировать его с точки зрения различных школ и взглядов; увязывает знания с практикой, приводит примеры, демонстрирующие глубокое понимание материала или проблемы, свободно справляется с задачами и практическими заданиями; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически

	стройно выстраивает свой ответ.
4 **«хорошо»**	студент твердо знает программный материал, грамотно и последовательно его излагает, увязывает с практикой, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками в выполнении практических заданий и решении задач, испытывает незначительные затруднения при самостоятельном обобщении программного материала
3 «удовлетворительно»	студент усвоил только основной программный материал, но не знает его отдельных положений, в ответе допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала, не в полной мере владеет необходимыми умениями и навыками в выполнении практических заданий и решении задач, испытывает затруднения при самостоятельном обобщении программного материала.
2 «неудовлетворительно»	студент не знает значительной части основного программного материала, в ответе допускает существенные ошибки, неправильные формулировки, не владеет необходимыми умениями и навыками в выполнении практических заданий, испытывает значительные затруднения.
Экзамен	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком или среднем профессиональном уровне (для своего курса). Последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Демонстрирует **высокий или средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует наличие аналитического мышления при этом допустимо наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса. Экзаменационная оценка выставляется на основании приведенных выше показателей.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра русского искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры русского искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ В.А.Леняшин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«История художественного образования в России»

Направление подготовки	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	магистратура
Квалификация	магистр
Форма обучения:	очная, заочная
Нормативный срок обучения:	2; 3,5 года

Санкт-Петербург

2025

Рабочая программа дисциплины «История художественного образования в России

XVIII – начала XX века» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) _____ доктор иск., проф. Е.А. Боровская

Рецензент _____ Габриэль Галина Николаевна, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой искусствоведения Санкт-Петербургского государственного института культуры

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Аннотация дисциплины

Дисциплина «История художественного образования в России XVIII – начала XX века». Программа курса лекций «История художественного образования в России XVIII-нач.XX века» составлена на основе программ предыдущих лет обучения, предназначенных для реализации требований к содержанию и уровню подготовки выпускников по специальности «история и теория искусства».

Цель программы – дать студентам представление об основных этапах эволюции художественного образования в России с XVIII до начала XX века, основных учебных заведениях и художественных школах, известных художниках-педагогах, реализующих свое дарование на творческом и преподавательском поприще – в контексте общей истории отечественного искусства и культуры. Многозначность понятия «художественная школа» приобретает терминологическую универсальность, подразумевающую единство национального искусства и художественного образования, общих закономерностей развития образно-пластической системы и индивидуально-неповторимого, личностного аспекта становления художника и его творчества. Опираясь на обязательную часть учебного курса, зафиксированного в стандартах высшего искусствоведческого образования, программа предлагает свой подход к изложению истории художественных учебных заведений как к материалу, представляющему эволюцию художественных, эстетических, педагогических, образно-пластических, стилистических исканий своего времени. Подобная направленность изучения существенно пополняет картину художественной жизни, углубляет понимание искусства определенной эпохи, а тем более конкретного исторического периода.

Искусствоведческое изучение художественного образования в его конкретных проявлениях дает возможность выйти за пределы строго (зачастую сугубо формально) очерчиваемых границ искусствоведения как научной

дисциплины, и предполагает использование различных методов исследования (например, изучения методики преподавания, истории педагогики и др.) и предоставляет определенную свободу в их выборе и сочетании. По этим темам студентам-магистрантам может быть предложена литература для самостоятельного изучения.

Программа составлена таким образом, чтобы у учащихся формировалась база необходимых систематических знаний по истории отечественного художественного образования, представление об идейно-стилистических особенностях каждого исторического этапа, о характерных тенденциях в творчестве наиболее выдающихся мастеров и художников-педагогов. Особое внимание в программе лекций уделяется искусствоведческой и историко-художественной проблематике, связанной с творческим становлением молодого художника и творческой реализацией художника-педагога, с включенностью художественного образования в контекст национального и мирового художественного развития.

Картина развития русского художественного образования рассматривается в неразрывном единстве с эволюцией отечественного изобразительного искусства и архитектуры XVIII – начала XX века, а также с историко-культурными процессами, экономикой, религией, философией, наукой и другими явлениями общественной жизни.

Задачи курса:

1. Сформировать у студентов-магистрантов четкое представление о процессе становления и развития отечественного художественного образования, научить различать индивидуальные признаки творчества художников-педагогов, конкретный метод школы или мастера.
2. Познакомить студентов-магистрантов с основными направлениями отечественного художественного образования в сфере изобразительного искусства и архитектуры, объяснить их роль и значение в становлении и развитии тех или иных тенденций, стилей, направлений.

3. Ознакомить студентов-магистрантов с основной научной литературой по истории художественного образования, дать представление о степени изученности проблемы, о спорных вопросах, о «традиционных» и альтернативных точках зрения на проблемы художественного образования.

Структура программы предусматривает аудиторные занятия, в том числе лекции и семинары.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Дисциплина изучается в 1 семестре 1 года обучения.

В результате изучения дисциплины студенты-магистранты должны иметь представление о междисциплинарном характере современного искусствоведения и его значении в структуре гуманитарного знания; о многообразии методологических подходов в современных исследованиях по истории и теории искусства и художественной культуры; о междисциплинарных связях в современной истории и теории искусства.

Дисциплина предполагает формирование у студентов-магистрантов следующих компетенций:

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Общекультурных:** УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий **Общепрофессиональных**: ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; ОПК-3 – способность использовать	**Знать:** основные источники и труды по современному искусству, философии, эстетике, культурологии, теории художественной коммуникации; содержание фундаментальных	2 семестр	

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 **Профессиональных**: ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития ПК-4 – способность проанализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие	теоретических концепций и их гуманитарные основания; **Уметь:** выявлять философско-эстетические и общегуманитарные основания современного искусствознания; выявлять контекстуальные связи соответствующих концепций и исследовательских практик в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах; **Владеть:** терминологическим аппаратом; основами интерпретационного междисциплинарного анализа художественно-исторического процесса; основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития философских, эстетических, культурологических,		

	коммуникационных, количественных и иных направлений искусствоведческих исследований		

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Данный курс лекций занимает важное место в профессиональной подготовке исследователя. Он призван помочь студентам-магистрантам освоить практические навыки и теоретические знания, которые не только помогли бы им впоследствии верно судить о содержании и смысле каждого художественного произведения, но и излагать и высказывать свои соображения об этом. Лекции и практические занятия предназначены для того, чтобы помочь студенту достаточно свободно ориентироваться в вопросах художественного творчества, усовершенствовать профессиональные навыки научного анализа и исследования произведений изобразительного искусства, знать основные характерные особенности истории искусства и истории художественной школы как целостного процесса в его сложности и многообразии. Особое внимание в курсе лекций обращается на особенности и содержание художественных и педагогических исканий Российской Академии художеств, связанных с живым художественным процессом и творчеством выдающихся мастеров-педагогов прошлого, включая их художественную манеру и творческий метод.

Курс предполагает знакомство с основными этапами истории художественно-педагогической мысли и художественного образования в отечественном искусствоведении, с творчеством крупнейших представителей искусствознания и художественной критики. Итогом курса является зачет. Учебная дисциплина «История художественного образования в России XVIII –

начала XX века» является одним из важных курсов в системе подготовки студентов-магистрантов по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств». Дисциплина логически и тематически связана с другими курсами, посвящёнными русскому искусству. Кроме того, дисциплина необходима для научно-исследовательской работы студентов-магистрантов, так как знание основных памятников отечественного искусства и архитектуры, связанных с эволюцией русской художественной школы, крайне актуально при осмыслении проблематики изобразительного искусства как современности, так и любой исторической эпохи.

При освоении обязательного минимума содержания курса студент должен уметь:

1. узнавать произведения, пройденные в ходе изучения курса, самостоятельно атрибутировать незнакомые памятники и соотносить их с определенной художественной школой (эпохой, стилем, направлением);
2. анализировать художественное произведение с точки зрения принадлежности к определенной художественной школе, определять и характеризовать его основные изобразительные средства (композицию, рисунок, колорит, светотень и т.п.);
3. пользоваться различными источниками информации (книги по истории искусства и архитектуры, альбомы по искусству, монографические издания, труды по философии и истории культуры, интернет- ресурсы и т.д.);
4. выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения, рефераты, презентации);
5. выражать и аргументировать собственные суждения о жизненном пути и творческой биографии того или иного художника, соотносить его наследие с духовной, эстетической, этической проблематикой русского искусства в более полном объеме и более широком контексте;

6. понимать и использовать профессиональную искусствоведческую терминологию при описании учебных произведений изобразительного искусства и специфических особенностей художественной педагогики.

Учебная дисциплина «История художественного образования в России XVIII – начала XX века» преподаётся в 1 семестре магистратуры очной и заочной формы обучения в объеме 72 часов (2 зачетные единицы) студентам-магистрантам направления 50.04.04 «Теория и история искусств».

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

I. Содержание курса

1-2. Разделы курса, темы и краткое содержание

Тема 1. Истоки русского художественного образования.

1.1. Художественное обучение в Древней Руси. Оружейная палата

1.2. Теоретические предпосылки развития. С.Ушаков, И.Владимиров

Тема 2. Художественное образование в первой четверти 18 века

2.1. Реформы Петра 1 в сфере художественного образования

2.2.Основание СПб как база развития новых художественных учебных заведений

2.3.Создание отделения художеств при Академии наук, его деятельность.

2.4.Институт пенсионерства, первые художники-пенсионеры

2.5.Семинар «Художественное образование петровского времени»

Тема 3. Основание Российской Академии художеств

3.1. Теоретические предпосылки педагогической системы АХ

3.2.Шуваловская АХ, первые педагоги и ученики

3.3.Академический устав 1763 года, система обучения и воспитания

3.4. Семинарское занятие в музее АХ

Тема 4. Академия художеств в первой трети 19 века

4.1. АХ на рубеже веков, Рисовальное училище

4.2. Академические преобразования начала века. Президентство Оленина.

4.3.Методика преподавания специальных дисциплин, перспективы, анатомии и др.

4.4.Арзамасская школа живописи, школа Венецианова

Тема 5. Основные центры художественного образования в первой пол.19 века

5.1.ОПХ, «Брюлловская Академия»

5.2. Провинциальные художественные школы, Московский художественный класс

5.3. Семинарское занятие в ГРМ

Тема 6. Русское художественное образование второй пол.19 - начала 20 века

6.1. АХ и педагогическая система Чистякова.

6.2.Основные мастерские, «Передвижническая» Академия.

6.3 Провинциальные художественные школы, Московское училище ЖВЗ.

6.4. Семинарское занятие «Основные тенденции развития художественного образования в начале 20 века».

5. Содержание и структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

Распределение часов курса по темам и видам работ.

Очная форма

Название темы	Всего часов	Аудиторн. Занятия	
		В том числе	
		Лекции	Семин.
Тема 1. Истоки русского художественного образования. Художественное обучение в Древней Руси. Оружейная палата. Теоретические предпосылки развития. С.Ушаков, И.Владимиров.	4	2	2
Тема 2. Художественное образование в первой четверти 18 века. Реформы Петра 1 в сфере художественного образования. Основание СПб как база развития новых художественных учебных заведений. Создание отделения художеств при Академии наук, его деятельность. Институт пенсионерства, первые художники-пенсионеры. Семинар «Художественное образование петровского времени»	6	2	4
Тема 3. Основание Российской Академии художеств Теоретические предпосылки педагогической системы АХ. Шуваловская АХ, первые педагоги и ученики. Академический устав 1763 года, система обучения и воспитания. Семинарское занятие в музее АХ	6	4	2
Тема 4. Академия художеств в первой трети 19 века АХ на рубеже веков, Рисовальное училище. Академические преобразования начала века. Президентство Оленина. Методика	4	2	2

преподавания специальных дисциплин, перспективы, анатомии и др. Арзамасская школа живописи, школа Венецианова.			
Тема 5. Основные центры художественного образования в первой половине 19 века. ОПХ, «Брюлловская Академия». Провинциальные художественные школы. Московский художественный класс. Семинарское занятие в ГРМ.	4	2	2
Тема 6. Русское художественное образование второй пол.19 - начала 20 века. АХ и педагогическая система Чистякова. Основные мастерские, «Передвижническая» Академия. Провинциальные художественные школы. Московское училище ЖВЗ. Семинарское занятие «Основные тенденции развития художественного образования в начале 20 века».	6	2	4
Итого	30	14	16

Заочная форма

Название темы	Всего часов	Аудиторн. Занятия

		В том числе	
		Лекции	Семин.
Тема 1. Истоки русского художественного образования. Художественное обучение в Древней Руси. Оружейная палата. Теоретические предпосылки развития. С.Ушаков, И.Владимиров.	1	1	
Тема 2. Художественное образование в первой четверти 18 века. Реформы Петра 1 в сфере художественного образования. Основание СПб как база развития новых художественных учебных заведений. Создание отделения художеств при Академии наук, его деятельность. Институт пенсионерства, первые художники-пенсионеры. Семинар «Художественное образование петровского времени»	3	2	1
Тема 3. Основание Российской Академии художеств Теоретические предпосылки педагогической системы АХ. Шуваловская АХ, первые педагоги и ученики. Академический устав 1763 года, система обучения и воспитания. Семинарское занятие в музее АХ	3	2	1
Тема 4. Академия художеств в первой трети 19 века АХ на рубеже веков, Рисовальное училище. Академические преобразования начала века. Президентство Оленина. Методика преподавания специальных дисциплин, перспективы, анатомии и др. Арзамасская школа живописи, школа Венецианова.	2	1	1
Тема 5. Основные центры художественного образования в первой	1	1	

половине 19 века. ОПХ, «Брюлловская академия». Провинциальные художественные школы. Московский художественный класс. Семинарское занятие в ГРМ.			
Тема 6. Русское художественное образование второй пол.19 - начала 20 века. АХ и педагогическая система Чистякова. Основные мастерские, «Передвижническая» Академия. Провинциальные художественные школы. Московское училище ЖВЗ. Семинарское занятие «Основные тенденции развития художественного образования в начале 20 века.	2	1	1
Итого	12	8	4

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

План семинарских занятий:

1. Художественное образование петровского времени. Петровские пенсионеры.
2. Становление академической системы обучения (классы и мастерские). Семинарское занятие в музее АХ.
3. «Вне стен Академии художеств…» - провинциальные художественные школы первой половины и середины 19 в. Семинарское занятие в ГРМ.
4. Основные тенденции развития художественного образования в начале 20 века. Частные школы и ателье Петербурга.

Темы рефератов для самостоятельной подготовки студентов к семинарским занятиям:

1. Монографические исследования творческих биографий первых художников-пенсионеров петровского времени.
2. Рефераты, посвященные отдельным классам и мастерским Академии, развитию и становлению жанровой системы русского искусства.
3. Провинциальные художественные школы России – история создания, основные методики, взаимодействие с Академией художеств.
4. Частные художественные школы и студии Петербурга. При подготовке рефератов на эту тему особое внимание обращается на использование источников информации: архивных материалов, справочной и мемуарной литературы, периодической печати.

Вопросы к зачёту

1. Оружейная палата (канцелярия) и её значение на рубеже 17-18 веков.
2. Рисовальная школа при СПб типографии (1711г.). Роль М.Аврамова.
3. Художественные классы при Академии наук (1724 г.).
4. «Рисовальная книга» И.Д.Прейслера. Основные положения.
5. Рисовальная палата (1738-1757).
6. Теоретические труды П.Чекалевского и Ив.Урванова.
7. Создание Академии художеств и деятельность И.Шувалова.
8. Академический устав 1763 года и вызванные им изменения.
9. Открытие Воспитательного училища, деятельность К.Головачевского.
10. Система обучения и академические классы в последние десятилетия XVIII века. Значение изучения натуры.
11. Творческая и педагогическая деятельность А.Лосенко.
12. Особенности преподавания рисунка, живописи, композиции в конце XVIII века.
13. Пейзажный и портретный классы в структуре Академии XVIII века.
14. Скульптурный класс Академии художеств XVIII века: педагоги и ученики.
15. Новые задачи искусства в начале XIX века, реформы в Академии и открытие Рисовального училища для вольноприходящих.
16. Рисунок как основа «всех художеств» и методика его преподавания.
17. Обучение живописи в Академии художеств первой трети XIX века: классы исторической, батальной, портретной, пейзажной живописи.

18. Основные принципы преподавания композиции в Академии художеств первой трети XIX века.
19. Специальные классы и ск-ра в Академии художеств первой трети XIX века – основные методические установки в обучении.
20. Арзамасская школа живописи А.Ступина.
21. Школа А.Венецианова – система преподавания и поиски нового изобразительного метода.
22. Ученики школы А.Венецианова – отражение окружающего мира как «искусство познания».
23. Создание Общества поощрения художников – цели и задачи. Новые пути к художественному образованию, поддержка художников.
24. Основные методические положения «Начального курса рисования А.Сапожникова.
25. Московский художественный класс – история создания и становления.
26. «Брюлловская Академия», реформа 1830 года и перемены в постановке обучения.
27. Санкт-Петербургская рисовальная школа для вольноприходящих учеников (1839) – новый тип художественного учебного заведения.
28. Московское училище живописи, ваяния и зодчества во второй половине XIX века – методические установки, основные преподаватели.
29. Творческий и педагогический метод А.Саврасова.
30. П.Чистяков и его педагогическая система.
31. Школа рисования М.Ивановой-Раевской в Харькове (1869).
32. Передвижническая Академия художеств.
33. Архитектурная школа Академии художеств во второй половине XIX – начале XX века.
34. Скульптурные классы Академии художеств во второй половине XIX – начале XX века.
35. Пейзажная мастерская Академии художеств: А.Куинжи, А.Киселёв, Н.Дубовской.
36. Одесская художественная школа рисования (1865) – Г.Ладыженский.
37. Мастерская Д.Кардовского. Учителя и ученики.
38. В.К. Мария Николаевна как президент Академии художеств. Академический устав 1859 г.
39. Реформа Академии художеств в1890-х годах.
40. Ф.Бруни – ректор Императорской Академии художеств и организатор мозаичной мастерской.

41. Академия художеств после закрытия (1906 г.). Подготовка нового устава.
42. Батальная мастерская в Академии художеств второй пол. XIX – начале XX века.
43. СПб Центральное Училище технического рисования имени барона А.Л.Штиглица.
44. Казанская художественная школа (1895).
45. Виленская рисовальная школа под руководством И.Трутнева (1866).
46. Воскресные классы Академии художеств (Репин, Поленов, Шишкин, Суриков).
47. Астраханская Художественная школа П.Власова.
48. Киевская художественная школа Н.Мурашко.
49. Томская художественная школа – М.Черепанова, С.Прохоров.
50. Пензенская художественная школа – К.Савицкий.
51. Строгановское центральное Училище технического рисования в Москве.
52. Академическая мастерская И.Репина – интенсивность и особенности педагогического метода.
53. Пейзажная мастерская – А.Куинджи, И.Шишкин, А.Киселев.
54. Гравировальный класс АХ – возрождение под руководством В.Матэ.
55. Московское училище живописи, ваяния и зодчества в начале XX века. Педагогические принципы А.Архипова, В.Серова, К.Коровина.
56. Основные положения методики преподавания Д.Кардовского, Я.Ционглинского, В.Савинского.
57. Частные художественные школы и мастерские Петербурга в начале XX века. Школа Л.Дмитриева-Кавказского, Е.Званцевой и др.
58. Частные художественные ателье и школы Москвы в начале XX века.
59. Русские ученики зарубежных студий и школ (А.Ашбе, Ш.Холоши, М.Венцеля и др.) – основные направления и методы преподавания.
60. Академия художеств в 1917 – начале 1920-х гг.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1 Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
ОК-1- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции ОПК-1- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий ОПК-2- готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования. ОПК-3- способность демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии ПК-4- умение анализировать и объяснять формально-стилистические, образно-тематические, духовно-смысловые, культурно-исторические, социально-исторические и прочие аспекты эволюции истории искусства; ПК-5 способность к подготовке аналитической информации для осуществления научно-исследовательской деятельности в	**Знать:** основные источники и труды по современному искусству, философии, эстетике, культурологии, теории художественной коммуникации; содержание фундаментальных теоретических концепций и их гуманитарные основания; **Уметь:** выявлять философско-эстетические и общегуманитарные основания современного искусствознания; выявлять контекстуальные связи соответствующих концепций и исследовательских практик в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах; **Владеть:** терминологическим аппаратом;	ЗАЧЕТ	глубокое и систематическое знание всего программного материала и структуры конкретной дисциплины, а также основного содержания лекционного курса по сравнению с учебной литературой; отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей научной области; знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой; умение выполнять предусмотренные программой задания; стремление логически определенно и последовательно изложить ответ.

сфере теории и истории искусства с учетом искусствоведческого, культурно-исторического, антропологического и других аспектов; ПК-8 – способность к применению современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе; ПК-9– способность к разработке искусствоведческих, историко-культурных, эстетических аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в преподавательской деятельности ПК-11 – способностью произвести отбор обучающихся для профессионального обучения теории и истории искусств ПК-15 – способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт работы ПК-24 – способностью участвовать в культурно-политической деятельности в органах власти	основами интерпретационного междисциплинарного анализа художественно-исторического процесса; основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития философских, эстетических, культурологических, коммуникационных, количественных и иных направлений искусствоведческих исследований		
		НЕЗАЧЕТ	фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-

			понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; неумение выполнять предусмотренные программой задания.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

При оценке учитываются: глубина знаний (опора на теоретические положения российской и зарубежной искусствоведческой и исторической науки), полнота знаний, последовательность и логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданным вопросом), соблюдение норм литературной речи и владение профессиональной терминологией.

	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.

	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений** **после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.

	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится согласно графику учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Текущие опросы	Текущий постоянный контроль осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем, ведущим настоящую дисциплину с постановкой конкретных задач студенту	Темы заданий, рефераты
2	Консультация студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ	Просмотр тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине.	Темы заданий, рефераты

Итоговый контроль

Итоговый контроль обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится педагогом по итогам семестра в форме дифференцированного зачёта

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Дифференцированный зачёт	Оценка отчета студентов о выполненных в течении семестра практических работах (по количественным и качественным показателям). Средство оценки знаний, умений и навыков студентов рекомендуется для оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения через реализацию в текущей работе.	Данная форма оценочного средства требует присутствия студента на зачёте, его ответы на дополнительные вопросы педагога

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Рекомендованная литература:

Основная литература:

1. Академия художеств. История повседневности в воспоминаниях и изображениях современников. – СПб.: 2013.

2. Александрова Е.Я. Художественное образование в России : ист.-культурол. очерк : учеб. пособие для вузов искусств и культуры– М.: 1998.

3. Алексеева Т.В. Художники школы Венецианова. –М. :1982.

4. Анчуков С.В. История становления и современное состояние художественно-педагогического образования в России и за рубежом : учеб. пособие – СПб. : 2004.

5. Бабияк В.В. Русский учебный рисунок : петербургская академическая художественная школа конца XVIII – нач. XX в. – СПб. : 2004.

6. Ванслов В.В. Российская академия художеств и отечественное искусство XX века – М. : 1999.

7. Боровская Е.А. Рисовальная школа Императорского общества поощрения художеств. К вершинам профессиональной зрелости. СПб., 2012.

8. Кириченко Е.И. Президенты Императорской Академии художеств : к 250-летию Академии художеств – М. : 2008.

9. Молева Н.М. Выдающиеся русские художники-педагоги. – М. : 1991.

10. Молева Н.М. Педагогическая система Академии художеств XVIII века / Н.М. Молева, Э.М. Белютин. – М. : 1956.

Дополнительная литература:

11. Абаренкова Е.В. Подвижники искусства : (к истории худож. студий России конца XIX – нач. XX вв.)– М. : 1994.

12. Александрова Е.Я. Развитие системы художественного образования в России XIX – начала XX века // Проблемы национальной культуры на рубеже тысячелетий: поиски и решения – Нальчик, 2001.

13. Александрова Е.Я. Российские традиции художественного образования: некоторые методологические принципы исследования // Культурология от прошлого к будущему : к 70-летию Рос. ин-та культурологи . М., 2002.

14. Алешина Л.С. Образы и люди Серебряного века / Л.С. Алешина, Г.Ю. Стернин. – М. : 2002.

15. Алтаев А. Пасынки Академии – М. : 1961.

16. Анализ и интерпретация произведения искусства : художественное сотворчество : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений / под ред. Н.А. Яковлевой. – М. : 2005.

17. Бартенев И.А. Очерки истории архитектурных стилей : [учеб. пособие для творч. фак. высш. худож. учеб. заведений] – М. : 1983.

18. Бартенев И.А. Русский интерьер XVIII–XIX веков –Л. : 1977.

19. Бенуа А.Н. Мои воспоминания : в 5 кн. – М. : 1990.

20. Беспалова Н.И. Русская прогрессивная художественная критика второй половины Х1Х века : очерки / Н.И. Беспалова, А.Г. Верещагина ; под. ред. М.М. Раковой. – М. : 1979.

21. Билибин И.Я. Статьи, письма. Воспоминания о художнике / ред.-сост., авт. вступ. ст. и примеч. С.В. Голынец. – Л. : 1970.

22. Богдан В.-И. Т. Исторический класс Академии художеств второй половины XIX века . – СПб. : 2007.

23. Борисова Е.А. Русская архитектура конца XIX – начала XX века / Е.А. Борисова, Т.П. Каждан. – М. : 1971.

24. Бродский И.А. Репин – педагог / И.А. Бродский. – М. : 1960.

25. Бройтман Л.И. Большая Морская. – СПб. : 1996.

26. Бучкин П.Д. О том, что в памяти : зап. Художника – Л. : 1962.

27. Ванслов В.В. Искусство и красота : статьи по общ. теории искусства – М. : 2006.

28. Васильев А.А. Теория и история развития художественного образования : учеб. Пособие – Краснодар : 2007.

29. Верещагина А.Г. Историческая картина в русском искусстве : шестидесятые годы XIX в. – М. : 1990.

30. Верещагина А.Г. Художник, время, история : очерки рус. ист. живописи XVIII – нач. XX в. – Л. : 1973. .

31. Гизе М.Э. Очерки истории художественного конструирования в России XVIII – начала XX века – СПб. : 2008.

32. Гинзбург И.В. П.П. Чистяков и его педагогическая система – Л. ; М. : 1940.

33. Григорович Д.В. Рисовальная школа и Художественно-промышленный музей в Петербурге. – СПб. : 1870.

34. Давыдова М.В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства XVIII – начала XX в. – М. : 1974.

35. Два века русской художественной школы : программы и диплом. работы : [альбом / общ. ред. Е.В. Гришиной и А.А. Мажаевой]. – Л. : 1991.

36. Дмитриева Н.А. Московское училище живописи, ваяния и зодчества / Н.А. Дмитриева. – М. : 1951.

37. Добужинский М.В. Воспоминания. – М. : 1987.

38. Дубова О. Академическая школа как историко-культурный феномен // Декор. искусство. – 2007. – № 3. – С. 10–19.

39. Императорская академия художеств : вторая половина XVIII, первая половина XIX века : [альбом, сост. И.В. Рязанцев, М.М. Ракова]. – М. : 1997.

40. Императорская Академия художеств : вторая половина XIX – начало XX в. : [альбом, сост. и авт. вступ. ст. А.Г. Верещагина и др. ; авт. биогр. очерков Н.М. Балакина и др.]. – М. : 1997.

41. Императорская Академия художеств. Дела и люди / ред.-сост. И.В. Рязанцев. – М. : 2006.

42. Императорская Академия Художеств : документы и исследования : к 250-летию со дня основания [редкол.: В.В. Ванслов и др.]. – М. : 2010.

43. Иркен И.И. Художественное образование в России: системы, динамика, векторы . – М. : 2008.

44. Исаев П.Н. Строгановка : Императорское Центральное Строгановское художественно-промышленное училище, 1825–1918 : биогр. слов.– М. : 2004–2007. – Т. 1. – 2004.; Т. 2. – 2007.

45. Искусство в системе культуры / сост. и отв. ред. М.С. Каган. – Л. : Наука, 1987. – 272 с.

46. История русского искусства : в 2 т. / [отв. ред. М.М. Ракова] – М. : 1979–1981.

47. История художественного образования в России – проблема культуры XX века : [сб. / сост. Н.Н. Фомина ; ред. Ю.В. Голобоков]. – М. : 2003.

48. Корнилов П.Е. Арзамасская школа живописи первой половины Х1Х века / П. Корнилов. – Л. ; М. : 1947.

49. Крамской об искусстве / сост., авт. вступ. ст. и примеч. Т.М. Коваленская. – М. : 1960.

50. Лазаревский И.И. Василий Васильевич Матэ, 1856–1917 // Русское искусство : очерки о жизни и творчестве художников : вторая половина девятнадцатого века. – М., 1971. – Т. 2.

51. Лансере Е.Е. Дневники : [в 3 кн.] – М. : 2008.

52. Лапшин В.П. Союз русских художников . – Л. : 1974.

53. Лапшина Н.П. Мир искусства : очерки истории и творч. практики. – М. : 1977.

54. Лейкинд О.Л. Художники Русского Зарубежья, 1917–1939 : биогр. слов. – СПб. : 1999.

55. Лисовский В.Г. Академия художеств : ист.-искусствовед. очерк. – Л. : 1982.

56. Лисовский В.Г. Архитектурная школа Академии художеств : (к 225-летию Акад. художеств). – Л. : 1981.

57. Маковский С.К. Силуэты русских художников.– М. : 1999.

58. Милашевский В.А. Вчера, позавчера... : воспоминания художника. – М. : 1989.

59. Минченков Я.Д. Воспоминания о передвижниках – Л. : 1963.

60. Миролюбова Г.А. Русская литография. 1810-е – 1890-е годы : очерки истории, мастера, печатные центры, издательства. – М. : 2006.

61. Молева Н.М. Русская художественная школа второй половины XIX – начала XX века / Н.М. Молева, Э.М. Белютин. – М. : 1967.

62. Молева Н.М. Русская художественная школа первой половины XIX века / Н.М. Молева, Э.М. Белютин. – М. : 1963.

63. Молева Н.М. П.П. Чистяков – теоретик и педагог / Н.М. Молева, Э.М. Белютин. – М. : 1953.

64. Молева Н.М. Школа Антона Ашбе : к вопросу о путях развития худож. педагогики на рубеже XIX–XX вв. / Н.М. Молева, Э.М. Белютин. – М. : 1958.

65. Очерки по истории русского искусства / [под ред. Н.Г. Машковцева]. – М. : 1954.

66. Петинова Е.Ф. От академизма к модерну : русская живопись конца XIX – начала XX века. – СПб. : 2006.

67. Пронина И.А. Декоративное искусство в Академии художеств : из истории рус. худож. школы XVIII – первой половины XIX в. – М. : 1983.

68. Прохоренко Г.Е. Музей барона Штиглица : прошлое и настоящее / [авт. ист. очерка Г. Прохоренко, Г. Власова]. – СПб. : 1994.

69. Ракова М.М. Русская историческая живопись середины девятнадцатого века. – М. : 1979.

70. Репин И.Е. Далекое близкое . – Л. : 1982.

71. Рерих Н.К. Цветы художества // Листы дневника : [в 3 т.]. – М., 1995.

72. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию : зарубежная школа рисунка : [учеб. пособие]– М. : 1981.

73. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию : русская и советская школы рисунка : [учеб. пособие]– М. : 1982.

74. Ростовцев Н.Н. Очерки по истории методов преподавания рисунка : [учеб. пособие для высш. худож. учеб. заведений]. – М. : 1983.

75. Русская академическая художественная школа в XVIII веке. – М. ; Л. : 1934.

76. Русские живописцы, XVIII–XIX вв. : биогр. слов. / [сост.: Е.Ф. Петинова]. – СПб. : Азбука-классика, 2008.

77. Русские художники : энцикл. словарь. – СПб. : Азбука, 1998.

78. Русское декоративное искусство : в 3 т. / под ред. А.И. Леонова. – М. : Изд-во Акад. художеств СССР, 1962–1965.

79. Русское искусство : очерки о жизни и творчестве художников, первая половина девятнадцатого века / под ред. А.И. Леонова. – М. : 1954.

80. Русское искусство : очерки о жизни и творчестве художников, вторая половина девятнадцатого века : в 2 т. / под ред. А.И. Леонова. – М. : 1962–1971.

81. Русское искусство : очерки о жизни и творчестве художников, середина девятнадцатого века / под ред. А.И. Леонова. – М. : 1958.

82. Рылов А.А. Воспоминания. – Л. : 1960.

83. Савин О.М. Пензенское художественное... : страницы истории старейшего учеб. заведения России. – Пенза : 2005.

84. Садовень В.В. Русские художники-баталисты XVIII–XIX веков. – М. : 1955.

85. Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. – М. : 1980.

86. Сарабьянов Д.В. Русская живопись конца 1900-х – начала 1910-х годов : очерки. – М. : 1971.

87. Свердловское художественное училище (1902–1987) : – Свердловск, 1987.

88. Северюхин Д.Я. Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820–1932) . – СПб. : 1992.

89. Северюхин Д.Я. Старый художественный Петербург : рынок и самоорганизация художников от начала XVIII в. до 1932 г. – СПб. : 2008

90. Собко Н.П. Краткий исторический очерк Рисовальной школы Общества поощрения художеств 1839–1889. – [СПб.] : 1889.

91. Собко Н.П. Словарь русских художников, ваятелей, живописцев, зодчих, рисовальщиков, граверов, литографов, медальеров, мозаичистов, иконописцев, литейщиков, чеканщиков, сканщиков и проч. : с древнейших времен до наших дней (IX–XIX вв.) : (с 1867 по 1892 г. включительно). – СПб. : 1893. – Т. 1-3.

92. Сокол К.Г. Монументальные памятники Российской империи : каталог. – М. : 2006.

93. Степанова С.С. Московское училище живописи и ваяния : годы становления. – СПб. :, 2005..

94. Степанова С.С. Русская живопись эпохи Карла Брюллова и Александра Иванова : личность и художественный процесс. СПБ, 2011.

95. Степанова С.С. Художественное образование во второй трети XIX века и проблема самоопределения творческой личности // Искусство и образование. – 2008. – № 6. – С. 127–137.

96. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России второй половины XIX века, 70-80-е годы. – М. : 1997.

97. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX–XX веков. – М. : 1970.

98. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России начала XX века. – М. : 1976.

99. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 30–40-х годов XIX века. – М. : 2005.

100. Столяров Б. А., Бойко А. Г.,Рева Н. Д. Художественный музей и система образования: концепция педагогического взаимодействия. – СПб.: 2005.

101. Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица : Центральное училище технического рисования барона Штиглица в С.-Петербурге, 1876–1924. Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В.И. Мухиной, 1945–1994 : [альбом / ист. очерк: Р.П. Куриляк и др.].– СПб. : 2009.

102. Тыжненко Т.Е. Василий Стасов. – Л. : 1990.

103. Филатов Н.Ф. Арзамасская школа живописи академика А.В. Ступина : 200-летию открытия школы посвящается. – Арзамас : 2002.

104. Фомичева З.И. А.Г. Венецианов – педагог. – М. : 1952.

105. Художники–педагоги : история и современность : сб. науч.-метод. ст. / [сост. Е.М. Елизарова]. – Л. : 1991.

106. Шабанов Н.К. История художественно-промышленного и художественно-педагогического образования в России в XIX – XX вв. : учеб. пособие. – Воронеж : 2006.

107. Шульгина Е.Н. История Строгановского училища, 1825–1918 / Е.Н. Шульгина, И.А. Пронина. – М. : 2002.

108. Эткинд М.Г. А.Н. Бенуа и русская художественная культура конца Х1Х – начала XX века. – Л. : 1989.

109. Ярков С.П. Художественная школа Урала : к 100-летию Екатеринбург. худож. училища им. И.Д. Шадра. – Екатеринбург : 2002.

9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов

- ArtLex Dictionary
  Словарь Artlex. Сайт для художников, коллекционеров, студентов и преподавателей, искусствоведов и критиков. Более 3600 терминов!
- ArtCyclopedia
  Один из лучших интернет-гидов по искусству. Подробная информация по высококачественным музейным ресурсам. 1800 ссылок на сайты, посвящённые искусству! Представлены лучшие работы более чем 8000 художников.
  Все музеи и галереи России
- Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
- Государственная Третьяковская Галерея
- Государственный Эрмитаж
- Государственный Русский Музей
- Государственный Исторический Музей
- Музеи Московского Кремля
- Музей архитектуры им. А.В. Щусева ("Муар")
- Тихомиров П.А. Классификация основных видов изобразительного искусства. http://www.bibliotekar.ru/isk/19.htm
- Познавательный потенциал изобразительного искусства. http://www.yuri-afanasiev.ru/forms/poznpotencial.html

10. **Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Изучение дисциплины «История художественного образования в России XVIII – начала XX века» предполагает значительный объем самостоятельной работы по ознакомлению с литературой, памятниками архитектуры и изобразительного искусства вне аудитории. К формам такой работы относятся:

1) музейно-педагогические занятия, позволяющие студентам приобрести опыт освоения музея и музейных коллекций, сформировать навык музейного зрителя - эта форма является наиболее подходящей для основной части обучающихся и вначале нуждается в сопровождении и комментариях преподавателя;

2) образовательные экскурсии, в основе которых лежит самостоятельная работа студентов по освоению культурного наследия, заключенного в объектах городской и музейной среды;

3) историко-культурные реконструкции на основании изучения различных памятников культурного наследия, формирование собственного «образа эпохи», фото-отчет или компьютерная презентация. Подобная форма является наиболее рациональной для хорошо подготовленных студентов.

Итоговым контролем является зачёт, направленный на проверку и закрепление полученных знаний, который проводится в конце семестра.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы): См. пункт 9.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Лекционные занятия:

a. комплект электронных презентаций/слайдов

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран)

2. Практические занятия:

a. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран)

b. учебная литература

Библиотечный фонд; методический фонд кабинета истории искусств, мультимедийное оборудование. Специально оборудованные аудитории; столы, стулья.
Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра русского искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры русского искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ В.А.Леняшин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«История художественного рынка»

Направление подготовки	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	магистратура
Квалификация	магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Учебно-методический комплекс «История художественного рынка» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) _____ доцент А.В. Карпов

Рецензент _____ профессор Т.В. Горбунова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Оглавление

Рабочая программа дисциплины

1. Цель и задачи освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре ОП
3. Требования к результатам освоения дисциплины
4. Тематический план изучения дисциплины
5. Тематическое содержание дисциплины
6. План практических (семинарских) занятий
7. План самостоятельной работы студентов
8. Контроль знаний по дисциплине
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
2. Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
3. Методические рекомендации по выполнению заданий по самостоятельной работе

Фонды оценочных средств

1. Описание показателей оценивания компетенций
2. Типовые контрольные задания и методические материалы, процедуры оценивания знаний, умений и навыков
3. Критерии оценивания

Глоссарий

1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель учебной дисциплины «История художественного рынка» - формирование у магистрантов системных знаний в сфере истории отечественного и международного художественного рынка.

Задачи дисциплины:

- выявить закономерности функционирования художественного рынка и представить его структуру;
- показать место и роль частных коллекций в системе культурных отношений общества;
- представить произведение искусства как товар и выявить специфику ценообразования на художественном рынке;
- раскрыть основные этапы развития мирового и отечественного художественного рынка, выявить общие и особенные их характеристики и определить исторические формы организации художественной жизни;
- охарактеризовать современное состояние и тенденции развития частного коллекционирования в рамках мирового и отечественного художественного рынка;
- представить методологию анализа художественного рынка.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП

Учебная дисциплина «История художественного рынка» преподаётся на первом курсе (второй семестр) в объеме 108 часов (3 зачетных единицы) магистрантам направления подготовки «Теория и история искусств». Форма контроля – экзамен.

Преподавание учебной дисциплины «История художественного рынка» необходимо для изучения дисциплин «Правовое регулирование искусства», «Экспертиза художественных произведений» и «Актуальные проблемы искусства постмодерна».

Кроме того, дисциплина необходима для научно-исследовательской работы студентов, чья научная тема и тема выпускной квалификационной работы связана с проблемами художественного рынка и предпринимательской деятельности в сфере искусства.

Дисциплина / семестр	Трудоемкость				Контактная работа, часы:				
	Всего кредитов / из них на экзамен	Всего часов на теоретическое обучение	из них: Контактная работа обучающихся	Самостоятель	Лекции	Практические Занятия	Контрольная работа	Форма итоговой аттестации / семестр	
История художественного рынка	2	72	30/12	42/60	14/8	16/4			

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Общекультурных:

УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Общепрофессиональных:

ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;

ОПК-3 – способность 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

Профессиональных:

ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития

ПК-4 – способность проанализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства;

ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

- **иметь представление** о закономерностях функционирования частного коллекционирования в условиях художественного рынка, о специфике ценообразования на художественном рынке; о месте и роли художественного бизнеса в системе экономических отношений общества и отечественного арт-рынка в системе международного арт-бизнеса;

- **знать** основные понятия теории и истории художественного рынка и предпринимательства; основные исторические типы художественного рынка; специфику отечественного художественного рынка и предпринимательства;

- **владеть** методологией анализа художественного рынка;

- **уметь** анализировать тенденции развития сегментов художественного рынка и динамику ценообразования на мировом и отечественном арт-рынке.

4. Тематический план изучения дисциплины

Очная форма обучения

№п/п	Наименование тем	всего	Трудоемкость по дисциплине				
			Контактная работа	Лекции	Лаб. работы	Практ/ сем.	СРС
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Раздел 1. РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЫНКА							
1	**Тема 1**. Понятие «художественный рынок» и «арт-бизнес». Инфраструктура художественного рынка	10	2	2	_	_	8
2	**Тема 2.** Специфика ценообразования на произведения изобразительного искусства	12	4	_	_	4	8
3	**Тема 3.** Методология анализа художественного рынка	12	4	_	_	4	8
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЫНКА							
4	**Тема 4.** Основы исторической типологии мирового художественного рынка	20	2	_	_	6	18
5	**Тема 5.** Основы исторической типологии отечествен-	20	2	_	_	8	18

	ного художественного рынка						
РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЫНОК							
6	**Тема 6.** Современный мировой художественный рынок	10	2	_	_	4	8
7	**Тема 7.** Современный российский художественный рынок	10	2	_	_	4	8
Экзамен							
ИТОГО по дисциплине		**108**	**32**	**2**	**0**	**30**	**76**
Зачетных единиц		**3**					
Курсовая работа (проект)		-					

Заочная форма обучения

№п/п	**Наименование тем**	**всего**	**Трудоемкость по дисциплине**				
			Контактная работа				**СРС**
				Лекции	**Лаб. работы**	**Практ/ сем.**	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Раздел 1. РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЫНКА							
1	**Тема 1**. Понятие «художественный рынок» и «арт-бизнес». Инфраструктура художественного рынка	10	2	2	_	_	8
2	**Тема 2.** Специфика ценообразования на произведения изобразительного искусства	10	2	2	_	-	8
3	**Тема 3.** Методология анализа художественного рынка	18	4	_	_	4	14
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЫНКА							
4	**Тема 4.** Основы исторической типологии мирового художественного рынка	24	2	2	_	-	22
5	**Тема 5.** Основы исторической типологии отечественного художественного рынка	24	2	2	_	-	22
РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЫНОК							
6	**Тема 6.** Современный мировой художественный рынок	12	-	_	_	-	12
7	**Тема 7.** Современный российский художественный рынок	10	-	_	_	-	10
Экзамен							
ИТОГО по дисциплине		**108**	**12**	**8**	**0**	**4**	**96**
Зачетных единиц		**3**					
Курсовая работа (проект)		-					

5. Тематическое содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЫНКА

Тема 1. Понятие «художественный рынок» и «арт-бизнес»

«Теория, история, методология художественного рынка и предпринимательства» как учебная дисциплина. Объект, предмет, цели и задачи дисциплины. Место курса в системе дисциплин искусствоведческого цикла. Методические рекомендации по изучению курса. Основные источники. Научное и практическое значение дисциплины «Теория, история, методология художественного рынка и предпринимательства» в системе подготовки магистранта-искусствоведа.

Экономическое понимание художественного рынка. Понятие «рынок». Классификация и структура рынков. Закономерности функционирования рыночной системы. Художественный рынок как компонент экономической системы общества. Художественный рынок как совокупность экономических отношений в сфере создания, хранения, распространения, освоения художественных ценностей. Отличительные характеристики художественного рынка.

Понятие о продукте художественного рынка и его способности к обмену. Особенности и структура художественного продукта. Продукт актуализированный и неактуализированный. Услуга как специфический продукт отрасли. Характеристики услуги как продукта. Влияние и роль внеэкономических факторов на экономические процессы в сфере художественной деятельности. Постулаты экономического развития и художественная деятельность. Характеристики потребительского рынка и спроса на художественную продукцию.

Культурологическое понимание художественного рынка. Художественный рынок как феномен культуры. Художественный рынок как способ актуализации художественной реальности в культуре; как художественно-культурный и социально-экономический опыт поколений в контексте истории искусства, как система идей (нормы художественного предпринимательства и эстетические критерии арт-рынка); как «рынок символических ценностей»; как пространство творческой самореализации человека.

Социологическое понимание художественного рынка. Художественный рынок как система социальных институтов, обеспечивающих движение художественных ценностей. Институциональная теория искусства и арт-рынок. Основные понятия институциональной теории искусства. Соотношение понятий «мир искусства», «художественная культура», «художественный рынок». Место арт-рынка в художественной культуре общества.

Художественный рынок, бизнес и общество. Социальные функции арт-бизнеса и арт-рынка. Арт-бизнес как сфера практической деятельности и область социально-гуманитарного знания. Организационно-практические аспекты арт-бизнеса (деятельность субъектов

художественного рынка по продвижению художественных ценностей). Художественно-технологические аспекты (применение художественных технологий в различных сферах социальной практики: выставки, презентации, рекламная деятельность, художественное оформление предметной среды и т.д.). Теоретические аспекты (социально-гуманитарное знание в сфере теории, истории, методологии художественного предпринимательства).

Инфраструктура художественного рынка. Инфраструктура художественного рынка как система институтов, обеспечивающих его функционирования. Отраслевая структура арт-бизнеса – сферы производящие, обслуживающие, сопутствующие.

Основные формы художественного рынка: рынок антиквариата и рынок современного искусства.

Понятие «антиквариат»: происхождение и значение термина. Типология антикварных произведений. Критерии и категории антикварного произведения: старость, редкость (уникальность), невозможность воспроизводства, историчность. Социальные функции антиквариата: символьная, социальной памяти, познавательная, социальной и культурной значимости и идентичности.

«Современный художественный рынок» и «рынок современного искусства»: общность и различия. «Современное искусство»: дискуссии о содержании понятия. Современное искусство и рынок: художественно-эстетические и экономические аспекты. Художественный опыт XX века и онтологические основания искусства. Критерии и ценности современного художественного рынка. Профессиональные требования и потребительские установки. Модность как фактор развития современного художественного рынка.

Тема 2. Специфика ценообразования на произведения изобразительного искусства

Специфика произведения искусства как товара. Факторы ценообразования на произведения изобразительного искусства: историко-художественные, социально-художественные, художественно-технологические, культурно-психологические. Современные социальные теории о произведении искусства на рынке. Эстетическая ценность и экономическая стоимость. Значение внеэкономических факторов на ценообразование в сфере художественной культуры. Историческая обусловленность динамики ценообразования. Конфликт художника и коммерсанта. Цена на произведения изобразительного искусства: анализ исторических примеров.

Тема 3. Методология анализа художественного рынка

Арт-рынок как предмет искусствоведческого исследования. Художественный рынок как предмет искусствоведения, культурологии, экономической теории, социологии, социаль-

ной психологии. Научные исследования художественного рынка. Ключевые направления гуманитарных исследований сферы арт-рынка. Социальная история искусства как методология научного исследования художественного рынка. Понятие художественной среды и художественной жизни. Проблема заказа и патронажа. Исследование взаимоотношений в системе «заказчик — художник». Художник и искусство в обществе. Проблема рецепции искусства с точки зрения структуры общества. Осмысление художника как субъекта рыночных отношений, включая анализ экономического и культурного статуса художника. Раскрытие специфики исторических форм организации художественной жизни.

Институциональный подход в исследовании художественного рынка. Искусство как система социальных институтов. Функционирование искусства как социальный процесс. Анализ художественного рынка в контексте государственной культурной политики. Исследование способов и особенностей взаимоотношений в системе «художник — галерист — куратор — критика — публика (заказчик, коллекционер, покупатель)». Анализ социальных и эстетических критериев оценки художественных произведений. Особенности научно-исторического исследования институтов арт-рынка (аукцион, галерея, ярмарки и фестивали искусства). Исследование смежных феноменов художественной культуры, в частности антиквариата и коллекционной деятельности.

Проблемы исследования провенанса художественного произведения в контексте арт-рынка. Провенанс (происхождение, источник) — история владения художественным произведением, предметом антиквариата, его происхождение. Провенанс как фактор, определяющий подлинность художественного произведения на арт-рынке. Традиционные и электронные источники исследования провенанса. Архивные материалы, музейные, выставочные, аукционные каталоги, научные публикации. Другие документальные (прижизненные публикации, мемуарно-эпистолярная литература) и визуальные (репродукции, фотографии) источники. Основные источники исследования провенанса произведений западноевропейского искусства XVII – начала XX вв. Основные источники исследования провенанса произведений русского искусства XVIII – начала XX вв. Анализ конкретных примеров провенанса произведений русского изобразительного и декоративно-прикладного искусства на современном арт-рынке.

Индексы и рейтинги в системе международного и отечественного арт-рынка. Рыночные индикаторы степени активности и доходности арт-рынка (Mei-Moses All Art Index, Gabrius Art Index, Artprice, Zurich Art and Antiques Index и др.). Методика составления индексов арт-рынка и их эффективность. Система индексов ARTIMX (Россия) как инструмент анализа динамики и доходности рынка произведений изобразительного искусства. Методика расчета индекса. «Семейство» индексов ARTIMX. Индексы, основанные на учете мнения

экспертного сообщества (агентство ArtTactic). Методика составления индикатора ArtTactic (индикатор доверия рынка, индикатор текущей ситуации, индикатор ожиданий). «Художественный компас» В. Бонгарда как «рыночный» рейтинг художников, как показатель социального бытования художника в мире арт-бизнеса. Методика составления «художественного компаса». Рейтинг «Топ 100» журнала ArtReview, его критерии и номинанты. «Единый художественный рейтинг» как российский опыт формирования рыночного рейтинга художников. Принципы составления, рейтинговые категории, ценовые рекомендации.

РАЗДЕЛ 2.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЫНКА

Тема 4. Основы исторической типологии мирового художественного рынка

Типология исторических форм художественного рынка. Принцип свободного движения художественных ценностей как необходимое условия функционирования арт-рынка. Критерии исторического анализа: художник, заказчик, художественное произведение, социально-художественные институты, эстетические критерии арт-рынка.

Эпоха античности: прообраз художественного рынка. Статус художника в древнегреческой культуре. Система конкурсов и заказов. Выставки. Проблема социального заказа в античную эпоху. Специфика социального заказа в классический период. Характер социального заказа в эпоху эллинизма. Своеобразие частного заказа. Коллекционирование художественных изделий и торговля ими. Художественные собрания античного мира: теменосы, отдельные храмы, собрания произведений изобразительного искусства в общественных сооружениях некультового характера, частные коллекции. Главная особенность античного художественного рынка – отсутствие свободного движения художественных ценностей.

Эпоха средневековья. Социальный и культурный статус художника. Цеховой строй. Заказ как основная форма связи художника и потребителя. Ограниченное движение художественных ценностей. Своеобразие коллекционированной деятельности в эпоху средневековья: скопления вместо собраний. Культовый характер «коллекционирования». Процессы перемещения реликвий. Развитие сокровищниц от скоплений к собраниям. Эстетические критерии собирательства.

Эпоха итальянского Возрождения: зарождение классического арт-рынка. Философская основа Возрождения (гуманизм) и арт-рынок. Особенности экономической системы итальянского Возрождения. Формирование профессионального художественного сообщества. Роль художника в обществе. Искусство и зритель. Становление экономического статуса художника. Становление профессионального сознания и самосознания художника. Художник и общество. Покупатели художественных произведений: знать, правящие группы, церковь. От-

ношения художника и заказчика. Появление слоя меценатов и покровителей искусства. Законодательное утверждение меценатства в сфере искусства. Виды меценатства: личное, государственное, церковное, корпоративное меценатство. Институты художественного рынка: частный, государственный, церковный заказ; практика конкурсов; роль мастерских и гильдий. Формирование эстетических критериев арт-рынка. Критерии качества искусства. Появление специальной терминологии, посредством которой оценивались художественные творения. Новые основы для коллекционной деятельности. Коллекционная деятельность как система определенных требований (историческая значимость, познавательная ценность, престижность). Собиратели древностей. Формирование экономической стороны коллекционирования. Предпосылки возникновения крупных собраний. Художественные потребности и вкусы времени и коллекционная деятельность. Значение собраний эпохи Возрождения.

Новое время: активное становление художественного рынка. Свободное движение художественных ценностей. Голландия XVII века – становление нового типа художественного рынка, основного на свободной купле-продаже произведений искусства. Предпосылки возникновения нового типа арт-рынка: система государственного устройства, идеология кальвинизма, новый тип художественной культуры. Роль арт-рынка в художественной жизни страны. Социальный статус художника. Гильдии св. Луки (гильдии художников) и их значение в системе арт-рынка и предпринимательства. Экономический статус художника. Изменение экономических оценок изобразительного искусства в XVII веке. Жанровые предпочтения и стоимость произведений изобразительного искусства. Побочные заработки художников. Эстетические критерии арт-рынка. Эстетические воззрения и вкусы голландского общества XVII века. Статус художественного произведения. Картина как самоценное произведение искусства. Эстетическая эмансипация художественного произведения в голландской культуре XVII века. Институты художественного рынка: коммерческий посредник, ярмарки, кермесы, специальные аукционы. Значение голландского арт-рынка для развития европейского художественного рынка Нового времени.

Основные тенденции развития европейского арт-рынка Нового времени. Коллекционеры и дилеры. Города как центры художественного рынка. Дифференциация художественного сообщества. Эстетические критерии качества произведения. Возникновение художественных школ, галерей, салонов. Мастерская П.П. Рубенса. Основные покупатели произведений искусства: промышленники, купцы, банкиры, предприниматели, аристократия. Конкуренция на художественном рынке. Увеличение роли посредников в системе: художник – потребитель. Государственное и рыночное регулирование художественного бизнеса. Художественный рынок в контексте культурной политики и политической системы. Свое-

образие частного и социального заказа в Новое время. Роль зрителя (публики) в развитии художественного рынка. Национальное своеобразие европейского арт-рынка в Новое время.

Художественный рынок Франции конца XIX начала XX веков как «классический» тип арт-рынка. Система искусств в художественной культуре XIX начала XX века. Доминирующее влияние критического мировоззрения на развитие художественной мысли. Падение авторитета традиций и канонов академического искусства. Индивидуализм художественного мировидения. Социальный и культурный статус художника. Общественное признание художника как свободного профессионала. Экономический статус художника. Специфика социального и частного заказа. Эстетические воззрения и вкусы эпохи. Эстетические критерии оценки изобразительного искусства. Расширение институциональных форм функционирования искусства. Духовно-творческие объединения художников (кружки, группировки). Светские салоны. Художественные галереи. Выставки. Коммерциализация художественной жизни. Роль маршанов в развитии художественной культуры и арт-рынка эпохи. Деятельность П. Дюран-Рюэля, А. Воллара. Демократизация потребления искусства. Рождение массовой культуры. Роль критики в художественной жизни эпохи. Общеевропейские центры художественной жизни: Париж, Лондон, Рим, Вена.

Тема 5. Основы исторической типологии отечественного художественного рынка

Формирование российского художественного рынка в XVIII веке. Реформы Петра I и торговля произведениями искусства в России. Сложение внутреннего художественного рынка в России со второй трети XVIII века. Специфика аукционных торгов произведениями искусства. Объявления о продажах. Аукционные каталоги. Продавцы, посредники и покупатели на русском арт-рынке XVIII века. Биржевая торговля произведениями искусства. Появление специализированных художественных магазинов. Специфика частного и государственного заказа в сфере изобразительного искусства в XVIII веке. Социальный и экономический статус художника в русской культуре XVIII века. Коллекционная деятельность в России XVIII века.

Развитие русского художественного рынка в XIX веке. Изменение статуса художника. Специфика частного и государственного заказа. Национальная академическая школа и русский арт-рынок. Создание коллекций русской живописи. Формирование институтов художественного рынка: аукционы, специализированные магазины. Продавцы, посредники и покупатели на арт-рынке России XIX века. Продажа произведений искусства из коллекции Эрмитажа в 1850-х годах. Императорская Академия художеств и специфика организации художественной жизни. Создание независимых художественных организаций. «Рисовальные вечера по пятницам» - первое независимое художественное объединение в России. Санкт-

Петербургская артель художников. Товарищество передвижных художественных выставок. Отличия западноевропейского и русского художественного рынка.

Художественный рынок в России конца XIX – начала XX века. Основные тенденции развития художественного рынка и художественной жизни в России рубежа веков. Социальный и экономический статус художника. Взаимоотношения художника и покупателя. Структура и институты художественного рынка (магазины, выставки-продажи, аукционы, частные коллекции). Функции и значение художественных магазинов в культурной жизни и на арт-рынке. Появление первых художественных галерей. Частная картинная галерея К.А. Лемерсье при художественном магазине «Аванцо» (1909, Москва). «Художественное бюро Н.Е. Добычиной» (Санкт-Петербург, 1911), художественный салон К. Михайловой (Москва, 1912). Система ценообразования на произведения изобразительного искусства: художественные качество работы, мастерство исполнения, технические особенности, сюжет, размер. Значение иерархии жанров для ценообразования. Роль художественной критики в развитии и функционирования арт-рынка. Тенденции к фальсификации произведений искусства в России начала XX века. Специфика аукционов как институтов арт-рынка в России в 1900-1910-х годах. Жанровое и видовое разнообразие аукционов. Значение аукционов в общеэкономической системе купли-продажи произведений искусства. Художественные лотереи. Категории покупателей: коллекционеры и комиссионеры. Русские художники и коллекционеры на зарубежном рынке искусства. Творческие и деловые связи русских художников и русских коллекционеров. Своеобразие связей русского и западноевропейского арт-рынка. Их эпизодический характер. Распродажи коллекций и отдельных произведений, принадлежавших русским собирателям, на западноевропейском и американском рынках искусства. Роль и значение художественного рынка в России 1890–1910-гг.

Художественный рынок и государственная культурная политика 1917-1930-х годов. Революции 1917 года и художественный рынок. Декреты 1918 года. Национализация частных собраний. Оживление легального художественного рынка в период НЭПа. Монополизация художественного рынка государством. Государство как главный институт советского арт-рынка. Понятие «государственное меценатство». Распродажи 1920-1930-х годов. Торгсин. Экспорт культурных ценностей. Нелегальный рынок искусства. Государственные закупочные комиссии.

Специфика организации художественной жизни и художественного рынка 1960-х первой половины 1980-х годов. Система советского искусства: специализированные художественные школы и институты, организации профессиональных художников, Художественный фонд, специализированные издательства и издания. Художественная и экономическая монополия государства. Эстетические критерии. «Официальное» и «неофициальное» искус-

ство. «Андеграунд» как форма существования контркультуры в России (середина 1960-х – конец 1980-х гг.). Социальный статус советских художников. Основные социальные типы художников: «элита», группа социального (коммерческого) успеха, «богема», «халтурщики». Экономический статус художников. Практика зональных выставок. Нелегальный арт-рынок. Эмиграция советских художников, их активная деятельность на Западе.

Реформы второй половины 1980-х годов и попытка развития цивилизованного художественного рынка. Выход советского искусства на мировой художественный рынок в конце 1980-х годов. Участие советских художников в зарубежных выставках и аукционах. Русские торги «Sothebys» 1988 года в Москве. Первая бьеннале новейшего искусства в Ленинграде (1989). Выставки «ART MIF» в Москве в конце 1980-х начале 1990-х годов. Возникновение художественных галерей, антикварных салонов, аукционных домов. Экспорт произведений отечественного искусства. Коммерциализация искусства и стереотипы общественного сознания. Дискуссии об искусстве как предмете купли-продажи. Механизмы взаимоотношений субъектов арт-рынка. Смещение социальных ролей и статусов субъектов художественного рынка. Крупные события советского художественного рынка.

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЫНОК

Тема 6. Современный мировой художественный рынок

Структура современного мирового художественного рынка. Основные субъекты рыночной деятельности. Художник. Социальный и экономический статус художника в современной европейской и американской культуре. Художественные галереи современного искусства и арт-дилеры. Аукционы и ярмарки искусства. Система ценообразования на современном арт-рынке. Динамика цен на произведения искусства в 2000-2020-е годы. Рынок изобразительных искусств: стилевые и жанровые предпочтения. Обзор продаж. Структура продаж. Проблемы атрибуции, экспертизы и оценки на современном арт-рынке. Типология покупателей. Психология покупательского спроса. Коллекционер и другие категории потребителей художественных ценностей. Имидж и репутация субъектов арт-рынка. Проблема монополизации в сфере современного арт-рынка. Глобальный и локальный контексты развития современного мирового художественного рынка. Роль государства в функционировании современного арт-рынка. Финансово-экономические кризисы и динамика художественного рынка.

Понятия «современное искусство» и «рынок современного искусства». Современная организация и география художественной жизни. Участие субъектов художественной жизни в формировании эстетической и экономической ценности современного искусства. Коллекционеры современного искусства. Роль художественной критики и СМК в функциониро-

вании современного художественного рынка. Музеи современного искусства и арт-рынок. Роль и функции музеев в организации художественной жизни и бизнеса. Музеи в условиях современного арт-рынка. Главные мировые события художественной жизни. Венецианская бьеннале (1895- по н.в.), Документа (Кассель, Германия, 1955- по н.в.), (Франкфурт, Германия, 2024), ярмарка Арт-Базель (Базель, Швейцария, 1970 – по н.в.), ярмарка Арт-Форум (Берлин, 1996–2010), FIAC (Париж, Франция, 1974-2024), TEFAF (Маастрихт, 1988 – по н.в.) и др.

Новейшие тенденции в организации современного художественного процесса.

Тема 7. Современный российский художественный рынок

Реформы 1990-х годов и особенности развития российского художественного рынка. Субъекты рыночной деятельности в сфере искусства: типология и характеристики. Развитие галерейного дела в современной России: успехи и неудачи. Художественная политика крупных российских галерей. Анализ деятельности ведущих российских галерей современного искусства. Петербургские галереи современного искусства в 2000-2020-е гг.: Anna Nova, Marina Gisich, Myth. Аукционная деятельность в сфере искусства. Специфика развития аукционного дела в сфере искусства в России в 1990-2000-е гг. Факторы успеха и критерии эффективности институтов художественного рынка.

Основные тенденции развития российского художественного рынка второй половины 1990-2000-х годов. Ценовая динамика и факторы ценообразования. Стилевые и жанровые предпочтения на современном российском художественном рынке. Типология и психология покупателей. Роль экспертов в функционировании арт-рынка. Художественная критика и рынок: анализ взаимосвязей. Коммерческие и некоммерческие художественные институты. Роль фондов в функционировании арт-рынка.

Регулярные события в мире российского арт-бизнеса: Антикварные салоны, художественные ярмарки. Аукционные торги. Столица и провинция: особенности художественного предпринимательства.

Русское искусство на мировом художественном рынке. Стилевая и жанровая представленность русского искусства на мировом художественном рынке. Ценовая динамика на произведения русского изобразительного искусства в 2000-2020-е годы. Проблемы продвижения русского искусства на мировой художественный рынок. Особенности взаимосвязей российского и зарубежного художественного рынка в 2000-2020-е годы.

Новые технологии на российском художественном рынке. Развитие онлайн-форм художественного рынка: аукционы. Тенденции, проблемы и перспективы развития отечественного художественного арт-рынка.

6. Планы практических (семинарских) занятий

Содержание практических (семинарских) занятий (очная форма)

№ п/п	№ Тема занятия	Содержание занятия и литература
1	1 **Тема 2.** Специфика ценообразования на произведения изобразительного искусства	**Вопросы для семинарского занятия:** 1. Специфика произведения искусства как товара. 2. Историко-художественные Факторы ценообразования на произведения изобразительного искусства 3. Социально-художественные Факторы ценообразования на произведения изобразительного искусства 4. Современные социальные теории о произведении искусства на рынке 5. Историческая обусловленность динамики ценообразования на произведения изобразительного искусства **Литература:** *Грав И.* Высокая цена. Искусство между рынком и культурой знаменитости. М.: Ад Маргинем, 2016. 288 с. *Досси П.* Продано! Искусство и деньги. СПб.: Лимбус-пресс, 2011. 288 с. *Колычева В.А.* Рынок произведений искусства: теоретико-экономический анализ. СПб.: Проспект, 2014. 132 с. *Томпсон Д.* Супермодель и фанерный ящик: шокирующие истории и причудливая экономика современного искусства. М.: Центрполиграф, 2015. 315 с.
2	2 **Тема 3**. Методология анализа художественного рынка	**Вопросы для семинарского занятия:** 1. Социальная история искусства как методология научного исследования художественного рынка 2. Проблема заказа и патронажа в истории искусства 3. Институциональный подход в исследовании художественного рынка 4. Анализ социальных и эстетических критериев оценки художественных произведений. 5. Провенанс как фактор цены художественного произведения на арт-рынке. 6. Анализ конкретных примеров провенанса произведений искусства 7. Индексы в системе арт-рынка: сравнительный анализ **Литература**: *Арутюнова А.* Арт-рынок в XXI веке. М.: ВШЭ, 2015. 232 с. *Грав И.* Высокая цена. Искусство между рынком и культурой знаменитости. М.: Ад Маргинем, 2016. 288 с.

		Карпов А.В. Эстетическая высота произведения искусства и рынок: о художественном качестве подлинном и мнимом // Художественная культура. 2021. № 4 (39). С. 94–131. *Скатерщиков С.* и др. Руководство по инвестированию на рынке предметов искусства. М.: Альпина Паблишерз, 2006. 223 с. *Соколов К.Б., Осокин Ю.В*. Художественный рынок и наука об искусстве // Художественная культура. 2017. № 2 (20). Художественный рынок: вопросы теории, истории, методологии/ Науч. ред. Т.Е. Шехтер. – СПб.: СПбГУП, 2004. – 232с.
3 3	**Тема 4.** Основы исторической типологии мирового художественного рынка	**Вопросы для семинарского занятия:** 1. Проблема социального заказа на произведения искусства в античную эпоху. 2. Эпоха средневековья. Социальный и культурный статус художника. 3. Становление экономического статуса художника в эпоху итальянского Возрождения. 4. Роль мастерских и гильдий, меценатов и покровителей искусства в эпоху итальянского Возрождения 5. Становление художественного рынка нового типа в Нидерландах XVII века. 6. Своеобразие частного и социального заказа в Новое время. 7. Социальный и культурный статус художника в XIX веке 8. Роль маршанов в развитии художественной культуры и арт-рынка. **Литература**: *Амаде, Лука Сарцио*. Гонзага. История династии. Искусство и власть. М.: Слово, 2024. *Балаш А.Н*. Искусство жить искусством арт-дилер в художественной жизни Европы XVI — первой половины XVIII века. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУКИ, 2011. 103 с. *Воллар А*. Воспоминания торговца картинами. М.: Республика, 1996. 280 с. *Марчинари, Джон*. Художники и покровители искусств в Вечном городе. М.: Слово, 2019.
4 4	**Тема 5.** Основы исторической типологии отечественного художественного рынка	**Вопросы для семинарского занятия:** 1. Сложение внутреннего художественного рынка в России XVIII века. 2. Социальный и экономический статус художника в русской культуре XVIII века. 3. Товарищество передвижных художественных выставок как выставочное и коммерческое объединение. 4. Социальный и экономический статус художника в России конца XIX – начала XX века. 5. Взаимоотношения художника и заказчика в России конца XIX – начала XX века 6. Государство как главный институт советского арт-рынка. 7. Социальный статус советских художников

		8. Возникновение художественных галерей, антикварных салонов, аукционных домов в конце 1980-х начале 1990-х годов. **Литература** *Карпов А.В.* Художник и заказчик в русском прикладном искусстве рубежа XIX-XX вв. // Terra Artis. Искусство и дизайн. 2024. № 2. С. 6–33. *Корнилина М.М.* Деятельность П.М. Третьякова на антикварном художественном рынке // Искусство Евразии. 2021. № 3 (22). С. 152–161. *Лапшин В.* Художественный рынок в России конца XIX — начала XX вв. // Вопросы искусствознания. 1996. Вып. 1 (8). С. 569–604. *Назаревская Н.* Антикварный рынок в России XVIII–XX веков. М.: Любимая книга, 2006. 160 с. *Северюхин Д.Я.* Старый художественный Петербург: рынок и самоорганизация художников. – СПб.: Мир, 2008. – 536 с. *Тихонов А.* Рынок и антиквариат: русское искусство на Западе. – М.: Экономика, 2006. – 679 с. *Толмацкий В.А.,* Антикварно-художественный рынок Петербурга / Толмацкий В.А., Скурлов В.В., Иванов А.Н. СПб.: Лики России, 2008. 520 с.
5 5	**Тема 6.** Современный мировой художественный рынок	**Вопросы для семинарского занятия:** 1. Структура современного мирового художественного рынка. 2. Социальный и экономический статус художника в современной европейской и американской культуре 3. Глобальный и локальный контексты развития современного мирового художественного рынка 4. Динамика цен на произведения искусства в 2000-2020-е годы. **Литература**: *Арутюнова А.* Арт-рынок в XXI веке. М.: ВШЭ, 2015. 232 с. *Барабанов Е.* Искусство на рынке или рынок искусства // Художественный журнал. 2002. № 46. С. 8–24. *Колычева В.А.* Рынок произведений искусства: теоретико-экономический анализ. СПб.: Проспект, 2014. 132 с. *Томпсон Д.* Как продать за 12 миллионов долларов чучело акулы: скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах. – М.: Центрполиграф, 2010. – 351 с. *Томпсон Д.* Оранжева собака из воздушных шариков. Дутые сенсации и подлинные шедевры. – СПб.: Азбука, 2018. – 352 с. *Томпсон Д.* Супермодель и фанерный ящик: шокирующие истории и причудливая экономика современного искусства. – М.: Центрполиграф, 2015. – 315 с.
6 6	**Тема 7.**	**Вопросы для семинарского занятия:**

	Современный российский художественный рынок	Анализ деятельности ведущих российских галерей современного искусства. Специфика развития аукционного дела в сфере искусства в России в 1990-2000-е гг. Стилевые и жанровые предпочтения на современном российском художественном рынке. Регулярные события в мире российского арт-бизнеса Русское искусство на мировом художественном рынке Развитие онлайн-форм художественного рынка **Литература**: Рынок русского искусства в РФ. Итоги 2025 года // artinvestment.ru Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: Материалы всероссийских научно-практической конференций. – СПб.: СПбГУП, 2008–2026.

Содержание практических (семинарских) занятий (заочная форма)

Содержание практических (семинарских) занятий (заочная форма)

№ п/п	Тема занятия	Содержание занятия и литература
22	**Тема 3**. Методология анализа художественного рынка	**Вопросы для семинарского занятия:** 1. Социальная история искусства как методология научного исследования художественного рынка 2. Проблема заказа и патронажа в истории искусства 3. Институциональный подход в исследовании художественного рынка 4. Анализ социальных и эстетических критериев оценки художественных произведений. 5. Провенанс как фактор цены художественного произведения на арт-рынке. 6. Анализ конкретных примеров провенанса произведений искусства 7. Индексы в системе арт-рынка: сравнительный анализ **Литература:** *Арутюнова А*. Арт-рынок в XXI веке. М.: ВШЭ, 2015. 232 с. Грав И. Высокая цена. Искусство между рынком и культурой знаменитости. М.: Ад Маргинем, 2016. 288 с. *Карпов А.В.* Эстетическая высота произведения искусства и рынок: о художественном качестве подлинном и мнимом // Художественная культура. 2021. № 4 (39). С. 94–131. *Скатерщиков С. и др.* Руководство по инвестированию на

		рынке предметов искусства. М.: Альпина Паблишерз, 2006. 223 с. *Соколов К.Б., Осокин Ю.В.* Художественный рынок и наука об искусстве // Художественная культура. 2017. № 2 (20). Художественный рынок: вопросы теории, истории, методологии/ Науч. ред. Т.Е. Шехтер. – СПб.: СПбГУП, 2004. – 232с.

7. План самостоятельной работы студентов

№ Темы	Содержание самостоятельной работы студентов	Форма отчетности студента
1.	Изучение литературы по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата	Представления обоснованной и развернутой структуры доклада, мини-реферат
2	Изучение литературы по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата	Представления обоснованной и развернутой структуры доклада, мини-реферат
3	Изучение литературы по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата	Представления обоснованной и развернутой структуры доклада, мини-реферат
4.	Изучение литературы по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к семинарскому занятию	Опрос на семинарском занятии, доклад, тестирование
5	Изучение литературы по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к семинарскому занятию	Опрос на семинарском занятии, доклад, тестирование
6	Изучение литературы по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к семинарскому занятию	Опрос на семинарском занятии, доклад, тестирование
7.	Изучение литературы по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над лекционным материалом, подготовка мини-реферата, подготовка к семинарскому занятию	Опрос на семинарском занятии, доклад, тестирование

9. Контроль знаний по дисциплине

По дисциплине предусмотрен текущий контроль и промежуточная аттестация.

Текущий контроль успеваемости студента – одна из составляющих оценки качества усвоения образовательных программ. Текущий контроль проводится в течение семестра.

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения дисциплины в виде зачета. Вопросы к промежуточной аттестации сформулированы в **Фондах оценочных средств**.

10. **Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:**

А) Основная:

Арутюнова А. Арт-рынок в XXI веке. М.: ВШЭ, 2015. 232 с.

Колычева В.А. Рынок произведений искусства: теоретико-экономический анализ. СПб.: Проспект, 2014. 132 с.

Художественный рынок: вопросы теории, истории, методологии/ Науч. ред. Т.Е. Шехтер. – СПб.: СПбГУП, 2004. – 232с.

Б) Дополнительная:

Автономов Ю. Взгляд на искусство через призму экономической теории // Неприкосновенный запас. 2003. №6(32). (www.magazines.russ.ru)

Автономов Ю. Социология и экономика культуры – война правой руки с левой? // Неприкосновенный запас. 2004. №1(33). (www.magazines.russ.ru)

Андросов С. О. Русские заказчики и итальянские художники. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. 292 с.

Арватов Б. Современный художественный рынок и станковая картина // Новый ЛЕФ. 1928. № 2. С.7–11.

Бадинова Т. В. Этапы становления художественного рынка в культуре России: Автореф. дисс. ... канд. культурологии: 24.00.01 / СПбГУКИ. СПб., 2004. 24с.

Бадинова Т. В. Художественный рынок России: История и современность // Российская культура глазами молодых ученых. Вып. 10. СПб.: Академия общественных связей, 2001. С.24–36.

Бадинова Т. В. Частное коллекционирование произведений искусства и художественный рынок в России после 1917 года // Проблемы культуры и искусства. СПб.: СПбГУКИ, 2000. Ч. 2. С.157–164.

Балдина О. Д. Вкусы и пристрастия современного художественного рынка России. М.: АСТ, Астрель, 2002. 254 с.

Барабанов Е. Искусство на рынке или рынок искусства // Художественный журнал. 2002. № 46. С. 8–24.

Бейлс Д., Орланд Т. Искусство и страх: Гид по выживанию для современного художника. – СПб.: Питер, 2011. – 224 с.

Бернштейн Б. Жизнь изображений или мир искусства // Бернштейн Б. Пигмалион наизнанку: к истории становления мира искусства. М.: Языки славянской культуры, 2001. С. 165-182.

Бикбов А. Рынки культуры как рынки вкуса и признания // Неприкосновенный запас» 2004. №1(33). (www.magazines.russ.ru)

Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. Прага: Артия, 1982. 496 с.

Бурдье П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1993. № 1/2. С 49–62.

Воллар А. Воспоминания торговца картинами. М.: Республика, 1996. 280 с.

Головин В. П. Мир художника раннего итальянского Возрождения. М.: Новое литературное обозрение, 2003. 288с.

Грав И. Высокая цена. Искусство между рынком и культурой знаменитости. М.: Ад Маргинем, 2016. 288 с.

Денисов Б. А. Арт-рынок: общие черты и генезис // Маркетинг. 1998. № 3. С.58–67.

Денисов Б. А. К экономическим критериям ценности произведений изобразительного искусства // Российский экономический журнал. 1995. № 4. С.105-109.

Досси П. Продано! Искусство и деньги. – СПб.: Лимбус-пресс, 2011. – 288 с.

Зубов В.П. Архитектор: оценка его труда и положения в обществе // Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры. М.: Искусствознание, 2000. С.

Изергина А. Страницы из истории импрессионизма. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы. Л.: Искусство, 1969. 400с.

Искусство и рынок // *Дуков Е.В.* и др. Введение в социологию искусства. СПб.: Алетейя, 2001. С.148-166.

Карпов А.В. Художник и заказчик в русском прикладном искусстве рубежа XIX-XX вв. // Terra Artis. Искусство и дизайн. 2024. № 2. С. 6–33.

Карпов А.В. Эстетическая высота произведения искусства и рынок: о художественном качестве подлинном и мнимом // Художественная культура. 2021. № 4 (39). С. 94–131.

Кормановская К.А. Антикварный рынок Петербурга (XVIII – первая половина XIX в.). СПб.: БЛИЦ 2007. 416 с.

Корнилина М.М. Деятельность П.М. Третьякова на антикварном художественном рынке // Искусство Евразии. 2021. № 3 (22). С. 152–161.

Костеневич А. Искусство и коммерция. Художественный рынок современного Запада // Панорама искусств. Вып. 5. М.: Сов. Художник, 1982. С.256-281.

Креспель Ж.-П. Повседневная жизнь импрессионистов. 1863-1883. М.: Молодая Гвардия, 1999. 301с.

Лапшин В. «Выставочная проза»: Заметки о собирательстве, рынке и критериях выставочного успеха в конце XIX — начале XX века // Пинакотека. 1998. № 4.

Лапшин В. Художественный рынок в России конца XIX — начала XX вв. // Вопросы искусствознания. 1996. Вып. 1 (8). С. 569–604.

Либман М.Я. Социальные факторы в искусстве и их роль методологии исследователя // Либман М.Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и эпохи Возрождения. М.: Советский художник, 1991. С.34-41.

Лобанов-Ростовский Н. Русский антикварный рынок на рубеже XX–XXI веков // Наше наследие. 2002. № 62. С. 76–92.

Магидович М. Поле искусства как предмет исследования // НЛО__. 2003. №60. (www.magazines.russ.ru).

Миллер Д., Антиквариат: Каталог цен 2004–2005. – М.: АСТ: Астрель, 2004. –752 с.

Назаревская Н. Антикварный рынок в России XVIII–XX веков. М.: Любимая книга, 2006. 160 с.

Норман Ж. Рынок современного искусства // Искусство XX века. Итоги столетия. Тезисы докладов международной конференции. СПб.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 1999. С. 18–20.

Онуфриенко Г. Художник в мире западного арт-бизнеса // Вопросы искусствознания. 1994. Вып. 1. С. 63–100.

Проблемы современного советского художественного рынка: Сб. ст. М., 1990. Вып. 1. 64 с.

Рескин Д. Радость навеки и ее рыночная цена, или политэкономия искусства. М.: КомКнига, 2007. 144 с.

Северюхин Д. Я. «Выставочная проза» Петербурга: Из истории художественного рынка. СПб.: Изд-во им. Н. И. Новикова, 2003. 64с.

Северюхин Д.Я. Старый художественный Петербург: рынок и самоорганизация художников. – СПб.: Мир, 2008. – 536 с.

Сибург Д., Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры: пер. с англ./ Д. Сибург. – 2-е изд. – М.: Ад Маргинем, 2013. – 240 с.

Скатерщиков С. и др. Руководство по инвестированию на рынке предметов искусства. М.: Альпина Паблишерз, 2006. 223 с.

Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: Материалы Всероссийских научно-практических конференций. СПб.: СПбГУП, 2008-2026.

Современное искусство и отечественный художественный рынок / Науч. ред. Т.Е. Шехтер. СПб.: СПбГУП, 2005. 176 с.

Современное искусствоведение в системе гуманитарного знания: Монография / науч. ред. А.В. Карпов. – СПб.: СПбГУП, 2012. – 356 с.

Современный художественный рынок России: вопросы становления и развития. СПб.: СПбГУП, 2006. 164с.

Соколов К.Б., Осокин Ю.В. Художественный рынок и наука об искусстве // Художественная культура. 2017. № 2 (20).

Тарасов Ю. А. Из истории голландской живописи XVII века: Художник и рынок // Пунинские чтения — 2000. СПб.: СПбГУ, 2000. С. 56–62.

Тихонов А. Рынок и антиквариат: русское искусство на Западе. – М.: Экономика, 2006. – 679 с.

Толмацкий В.А., Антикварно-художественный рынок Петербурга / Толмацкий В.А., Скурлов В.В., Иванов А.Н. – СПб.: Лики России, 2008. – 520 с.

Томпсон Д. Как продать за 12 миллионов долларов чучело акулы: скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах. – М.: Центрполиграф, 2010. – 351 с.

Томпсон Д. Оранжева собака из воздушных шариков. Дутые сенсации и подлинные шедевры. – СПб.: Азбука, 2018. – 352 с.

Томпсон Д. Супермодель и фанерный ящик: шокирующие истории и причудливая экономика современного искусства. – М.: Центрполиграф, 2015. – 315 с.

Фомина Е. Формирование советского художественного рынка // Панорама культурной жизни: Информ. сб. М., 1992. № 2. С.26–38.

Художественный рынок как объект гуманитарного знания: Материалы ежегодной межвузовской научно-практической конференции, 21–23 января 2004 г. СПб.: СПбГУП, 2004. 204с.

Художественный рынок: вопросы теории, истории, методологии/ Науч. ред. Т.Е. Шехтер. – СПб.: СПбГУП, 2004. – 232с.

Шпаковская Л. Старые вещи. Ценность: между государством и обществом // Неприкосновенный запас. 2004. №1(33).

Периодические издания

1. Журнал «Искусствознание»
2. Журнал «Вопросы культурологии»
3. Журнал «Обсерватория культуры»
4. Журнал «Социологические исследования»

Электронные ресурсы

Портал «Инвестиции в искусство» URL: https://artinvestment.ru/
Портал «Культура.РФ» URL: https://www.culture.ru/
Аукционный онлайн-портал «Бидспирит» URL: https://ru.bidspirit.com/ui/home?lang=ru

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудиторный фонд, компьютерный класс, кинозал, фонды Научной библиотеки, методические ресурсы кафедры русского искусства.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Выполнение ряда заданий по дисциплине рассчитано на самостоятельную работу студентов на галерейных и выставочных экспозициях, в библиотеках, в сети Интернет. Контрольные задания позволяют студенту проверить собственную подготовку по основным темам курса, способность ориентироваться в своеобразии художественного рынка различных эпох в истории культуры, в специфики функционирования институтов художественного рынка, развить навыки анализа современного арт-рынка.

Самостоятельная работа по дисциплине «История художественного рынка» заключается в освоении обширного теоретического и исторического материала. При выполнении самостоятельной работы необходимо четко представлять себе, что художественная рынок являет собой сложную и разноплановую систему, включающую многообразные аспекты – от социально-экономических до культурологических и психологических.

Как феномен культуры художественный рынок может быть интерпретирован в рамках следующих концептуальных направлений:

1. *Художественный рынок как способ актуализации художественной реальности в культуре.* Художественная реальность — это духовно-идеологическая среда формирования как искусства, так и художественного рынка. Художественная реальность – это единство художественного наследия (творческих традиций, унаследованных духовных идеалов, убеждений, представлений и ценностей), художественной практики эпохи и художественных идей, одухотворяющих творческий поиск времени. Художественная реальность — сфера творческой реализации человечества, всегда находящаяся в процессе становления, в котором соединяются художественное наследие и современный творческий поиск.

2. *Художественный рынок как художественно-культурный и социально-экономический опыт поколений* в контексте истории искусства и культуры, включая способы и технологии, виды и формы рыночной деятельности в сфере искусства.

3. *Художественный рынок как система* идей, формирующих человека как субъекта художественного рынка; как способ и мера формирования экономической и художественной культуры личности и общества, включая этические нормы художественного предпринимательства и эстетические критерии арт-рынка.

4. *Художественный рынок как «рынок символических ценностей»,* что предполагает рассмотрение художественного рынка как рынка символов реальных художественных творений и рынка творческих идей, представленных в знаково-символической форме.

5. *Художественный рынок как способ творческой самореализации* человека; как смысловой мир, средоточие картин мира субъектов арт-рынка.

Как компонент экономической системы общества художественный рынок понимается как система экономических отношений в сфере создания, распространения, хранения, освоения художественных ценностей, в результате которых формируется спрос, цена и предложение. Особое положение художественного рынка в экономической системе общества определяется целым рядом факторов. В отличие от рынка потребительских товаров, ориентированного на серийность, стандартность, массовость производства, рынок художественный подразумевает индивидуальность, уникальность, оригинальность, эксклюзивность произведения. Потребительскому рынку свойственна, как правило, прямая зависимость между объемом инвестиций и ростом производства, в то время как художественный рынок характеризуется отсутствием таковой зависимости. Производство потребительских товаров управляется на основе экономических категорий; на развитие же художественного рынка значительное влияние оказывают факторы внеэкономического порядка: культурно-политические, художественно-эстетические, морально-этические. Продукты повседневного назначения утилизируются, используются и исчезают, эффект от их потребления, как правило, краткосрочный. Предметы искусства, наоборот, сохраняют свою ценность веками. Их экономическая стоимость со временем вполне может остаться неизменной или даже возрасти, то есть эффект от их «потребления», как правило, долговременный.

С точки зрения социологии, **художественный рынок есть система социальных институтов**, обеспечивающих движение художественных ценностей от авторов (создателей, производителей художественных продуктов) к покупателю (аудитории искусства, потребителю). Институционально художественный рынок представляет собой следующий ряд структурных составляющих:

– производители художественных ценностей (отдельные художники или их объединения, ассоциации, союзы);

– потребители художественных ценностей (аудитория искусства, покупатели);

– институты-посредники: галереи, аукционы, салоны, ярмарки, дилеры, художественная критика;

– институты, регулирующие законодательно сферу арт-рынка и реализующие государственную (в том числе региональную) культурную политику.

2. Методические рекомендации
по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов.

Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.

Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации (монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации отобранного.

Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто поискового характера.

Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для самостоятельной работы:

- работа с научной и специальной литературой;

- овладение навыками профессионального выступления и полемики;

- создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в семинаре.

При подготовке к семинарским занятиям по темам **Раздела 2 «Основные этапы развития художественного рынка»**, следует, используя рекомендуемую и самостоятельно отобранную литературу, выявить и раскрыть особенности арт-рынка определенного периода в истории западноевропейского искусства. Необходимо составить развернутое сообщение, используя следующие критерии для анализа:

- социальный и культурный статус художника;

- экономический статус художника;

- принципы и факторы ценообразования на произведения изобразительного искусства;

- специфика частного, корпоративного, государственного, социального заказа;

- статус художественного произведения;

- система социально-художественных институтов;

- значение художественной критики в системе арт-рынка;

- система частной, общественной, государственной поддержки искусства;

- эстетические критерии арт-рынка, стилевые и жанровые предпочтения на арт-рынке.

При подготовке к семинарским занятиям по темам **Раздела 3 «Современный художественный рынок»**, следует, используя профессиональные периодические издания в сфере искусства и соответствующие ресурсы Интернет, необходимо представить краткий анализ продажных цен современном мировом художественном рынке на произведения изобразительного искусства в рамках одного художественного направления или течения. Следует сравнить цены на одного автора между собой, а также сравнить цены на произведения разных авторов, принадлежащих одному художественному направлению, течению, школе. Необходимо выявить и проанализировать причины их различий (общности). Составить краткое сообщение.

Анализируя главные события мировой художественной жизни, следует представить краткую характеристику, используя материалы профессиональных периодических изданий в сфере искусства и ресурсы Интернет, главных событий мировой художественной жизни в сфере изобразительного искусства.

Рассматривая русское искусство на мировом художественном рынке, следует представить краткую характеристику, используя материалы профессиональных периодических изданий в сфере искусства и ресурсы Интернет, продажных цен современном мировом художественном рынке на произведения русского искусства. Следует выделить и раскрыть факторы ценообразования на конкретных примерах, обращая внимание на:

- историко-художественные факторы: имя автора, время создания произведения, раритетность (редкость) произведения искусства, происхождение (история) произведения искусства;

- социально-художественные факторы: оценка экспертами, искусствоведами, критикой;

- культурно-психологические факторы: значение вкусов и моды в конъюнктуре художественного рынка;

- художественно-технологические факторы: техника, формат, сохранность.

Кроме того, необходимо обратить внимание на стилевую, видовую и жанровая представленность русского искусства на мировом художественном рынке, а также на

проблемы продвижения русского искусства на мировой художественный рынок и особенности взаимосвязей российского и зарубежного художественного рынка в 1990-2000-е годы.

3. Методические рекомендации по написанию контрольных работ

Написание студентами контрольных работ по дисциплинам кафедры является одним из важных направлений их самостоятельного изучения, помогает приобрести навыки самостоятельного анализа обобщения и систематизации материала и умение логически последовательно, аргументировано и литературно его излагать.

Выполнение контрольной работы является промежуточной формой отчетности по изучаемой дисциплине и преследует цель лишь оценить способность студента к самостоятельному поиску источников, формированию содержания и его письменного изложения по указанной проблеме. Это важная составляющая изучения дисциплины, а также эффективная форма контроля знаний.

При заочном обучении она выступает как обязательная форма самостоятельной работы. Выполнение контрольной работы является одним из условий допуска студента к сдаче зачета.

Работа должна соответствовать установленным требованиям, то есть в ней должны быть раскрыты все проблемы, определенные темой.

Тему контрольной работы студент выбирает из тематики, рекомендованной кафедрой искусствоведения к каждой конкретной дисциплине. При выборе темы следует исходить из собственных научных интересов, стремлений и наклонностей. Студент может предложить свою тему контрольной работы. Важным условием такого подхода к определению учебного задания является его соответствие изучаемому курсу и обязательное согласование темы и плана с руководителем работы.

Задания для самостоятельной работы (для студентов очной формы обучения, по выбору)

Задание 1. Подготовка презентации «Личность коллекционера и история создания коллекции» (персоналия по выбору, можно предложить свой вариант):

Рекомендуемый список коллекционеров:

1. Боткин Михаил Петрович
2. Гарднер Изабелла Стюарт
3. Гуггенхайм Пегги
4. Деларов Павел Вячеславович
5. Зборовский Леопольд
6. Кампана Джованни-Пьетро
7. Кроза Пьер и семья Кроза
8. Меллон Эндрю
9. Мерривезер Пост Марджори
10. Морозовы, братья

11. Остроухов Илья Сергеевич
12. Польди-Пеццоли Джан Джакомо
13. Пратт Лилиан Томас
14. Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович
15. Солдатенков Кузьма Терентьевич
16. Третьяков Павел Михайлович
17. Третьяков Сергей Михайлович
18. Уолпол Роберт
19. Щавинский Василий Александрович
20. Щукин Сергей Иванович
21. Щукины, братья
22. Юсупов Николай Борисович

Задание 2. Подготовка презентация по теме «Художники и заказчики в искусстве…».

- выбрать одну тему из предложенного списка (можно предложить свою);
- определить художника или заказчика (свободный выбор);
- подготовить презентацию на основе предложенных рекомендаций.

Темы:

1. Художники и заказчики в искусстве Италии XV–XVI вв.
2. Художники и заказчики в искусстве Нидерландов XVII в.
3. Художники и заказчики в искусстве Франции второй половины XIX – начала XX вв.
4. Художники и заказчики в искусстве России последней трети XIX – начала XX вв.
5. Художники и заказчики в искусстве Советской России 1920-1970-х гг.

Рекомендации по содержанию задания:

- Заказчики (статус, институция, финансовые возможности)
- Социальные и экономический статус художника, благосостояние художника
- Контракт на художественное произведение и его условия
- История создания заказного художественного(ых) произведения(ий)
- Участие заказчика(ков) в создании произведения(ий)
- Критерии оценки художественных произведений (со стороны заказчика)
- Работы художника (школы) на современном арт-рынке

Задания для самостоятельной работы
(для студентов заочной формы обучения)

Задание. Подготовка презентаций по двум темам «Художники и заказчики в искусстве…»; выбрать из предложенных списков (или предложить иную персону – список открытый) художника или заказчика, подготовить доклад и презентацию на основе рекомендаций.

Тема 1. Художники и заказчики в искусстве Италии XV–XVI вв.

Персоналии:

- Донателло
- Лоренцо Гиберти
- Андреа Мантенья
- Доменико Гирландайо
- Беноццо Гоццоли
- Вероккио и мастерская
- Делла Роббиа и мастерская
- Перуджино
- Рафаэль и ватиканские заказы
- Рафаэль и аристократические заказы
- Ученики Рафаэля (Джулио Романо, Перино дель Вага и др.)
- Тинторетто
- Тициан
- Бенвенуто Челлини
- Ватикан (папы и папский двор) как заказчики, XV век
- Ватикан (папы и папский двор) как заказчики, XVI век (кроме Рафаэля)
- Медичи как заказчики (кроме Гоццоли)
- Гонзага как заказчики (кроме Мантенья)

Рекомендации по содержанию задания.

Структура задания (презентации) должна соответствовать следующим аспектам:

- Заказчики (статус, институция, финансовые возможности)
- Социальные и экономический статус художника, благосостояние художника
- Контракт на художественное произведение и его условия
- История создания заказного(ых) художественного(ых) произведения(ий)
- Участие заказчика(ков) в создании произведения(ий)
- Критерии оценки художественных произведений (со стороны заказчика)
- Работы художника (школы) на современном арт-рынке

Литература

Алешин, Павел. Династия д'Эсте. Политика великолепия. М.: Слово, 2020.

Амаде, Лука Сарцио. Гонзага. История династии. Искусство и власть. М.: Слово, 2024.

Баксандалл, Майкл. Живопись и опыт в Италии XV века: введение в социальную историю живописного стиля. М.: V-A-C press, 2018.

Доброва, Ульяна. Сикст IV и художник папского двора Мелоццо да Форли. М.: Слово, 2023.

Коул, Элисон. Жизнь при дворе: искусство, удовольствия, власть. М.: Слово, 2018.

Марчинари, Джон. Художники и покровители искусств в Вечном городе. М.: Слово, 2019.

Незерсуол, Скот. История об искусстве Флоренции. Город и миф. М.: Слово, 2020.

Николс, Том. Эпоха перемен. От Беллини до Тинторетто. Ренессанс в Венеции. М.: Слово, 2020.

Электронные ресурсы

http://www.italianrenaissanceresources.com/units/unit-8/

https://smarthistory.org/renaissance-patrons/

https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/centers/mrcbg/files/FWP_2019-04.pdf

https://studylib.net/doc/8803414/five-contracts-for-italian-renaissance-painting

Тема 2. Художники и заказчики в русском искусстве второй половины XIX – начала XX вв.

Персоналии:

- Антокольский Марк Матвеевич
- Бакст Леон
- Беггров Александр Карлович
- Боголюбов Алексей Петрович
- Васнецов Виктор Михайлович
- Васютинский Антон Федорович
- Зарубежные художники и русские заказчики (по выбору)
- Каразин Николай Николаевич
- Коровин Константин Алексеевич
- Крамской Иван Николаевич
- Липгарт Эрнст Карлович
- Маковский Константин Георгиевич
- Репин Илья Ефимович
- Семирадский Генрих Ипполитович
- Серов Валентин Александрович
- Харламов Алексей Алексеевич
- Мастера прикладного искусства (Фаберже, Овчинников, Сазиков, Хлебников и др. – по выбору)
- Династия Романовых как заказчики
- Книгоиздатели как заказчики

- Театры (в т.ч. императорские) как заказчики
- Русская аристократия как заказчики (Юсуповы, Тенишева…)
- Русское купечество как заказчики (Третьяковы, Елисеевы…)

Рекомендации по содержанию задания:

Структура задания (презентации) должна соответствовать следующим аспектам:

- Заказчики (статус, институция, финансовые возможности)
- Социальные и экономический статус художника, благосостояние художника
- Контракт (или иные формы заказа) на художественное произведение и его условия
- История создания заказного художественного(ых) произведения(ий)
- Участие заказчика(ков) в создании произведения(ий)
- Критерии оценки художественных произведений (со стороны заказчика)
- Работы художника (школы) на современном арт-рынке

Литература

Балагуров Н.В. Император на выставке: казус эпохи модерна // Вестник пермского университета. История. 2015. № 3 (30). С. 15–24

Династия Романовых – царственные покровители искусства: сборник избранных материалов. Санкт-Петербург: НИМ РАХ, 2014.

Кондакова О.Н. Алексей Петрович Боголюбов: полвека на службе в морском министерстве // История и архивы. 2022. № 2. С. 117–135.

Назаревская Н.О. Антикварный рынок в России XVIII–XX веков. Москва: Любимая книга, 2006. 160 с.

Нестерова Е.В. Идеальное искусство. Позднеакадемическая и салонная живопись. СПб.: Золотой век, 2012. 512 с.

Савельев Ю.Р. Власть и монумент. Памятники державным правителям России и Европы. 1881–1914. СПб.: Лики России, 2011. 296 с.

Савельев, Ю.Р. Искусство «историзма» в системе государственного заказа второй половины XIX – начала XX века: на примере «византийского» и русского стилей: автореферат дис. доктора искусствоведения. Санкт-Петербург, 2006. 45 с.

Савельев, Ю.Р. Искусство историзма и государственный заказ: вторая половина XIX — начало XX век. Москва: Совпадение, 2008. 304 с.

Северюхин Д.Я. Старый художественный Петербург: рынок и самоорганизация художников от начала XVIII века до 1932 года. Санкт-Петербург: Міръ, 2008. 534 с.

Северюхин Д.Я. Три века художественного рынка Санкт-Петербурга, или Проза художественной жизни. Санкт-Петербург: Міръ, 2018. 750 с.

Скурлов В.В. Художницы декоративно-прикладного искусства в России второй половины XIX — начала XX вв.: проблемы художественного заказа // Советское искусство и мировое художественное пространство: роль женщины в искусстве XX века. Санкт-Петербург, 2021. С. 95–104.

Толмацкий В.А. Поставщики Российского Императорского Двора. Санкт-Петербург: Русский ювелир, 2013. 377 с.

Толмацкий В.А. Антикварно-художественный рынок России. Санкт-Петербург: Российский аукционный дом; Русский Ювелир, 2011. 529 с.

Толмацкий В.А., Скурлов В.В., Иванов А.Н. Антикварно-художественный рынок Петербурга. Санкт-Петербург: Лики России, 2008. 512 с.

Биографические материалы о художниках, мемуары, воспоминания, дневники художников

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

Фонды оценочных средств включает в себя:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

1. Описание показателей и критериев оценивания, шкал оценивания

Критерии оценивания сформированной компетенции. По итогам изучения учебной дисциплины студенту выставляются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

— **«отлично»** — студент не только глубоко и прочно усвоил весь программный материал, но и проявил знания, выходящие за его пределы, почерпнутые из дополнительных источников (классическая литература, учебная литература, научно-популярная литература, научные статьи и монографии и т. п.); умеет самостоятельно обобщать программный материал, не допуская ошибок, проанализировать его с точки зрения различных школ и взглядов; увязывает знания с практикой, приводит примеры, демонстрирующие глубокое понимание материала или проблемы, свободно справляется с задачами и практическими заданиями; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно выстраивает свой ответ.

— **«хорошо»** — студент твердо знает программный материал, грамотно и последовательно его излагает, увязывает с практикой, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками в выполнении практических заданий и решении задач, испытывает незначительные затруднения при самостоятельном обобщении программного материала.

— **«удовлетворительно»** — студент усвоил только основной программный материал, но не знает его отдельных положений, в ответе допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного

материала, не в полной мере владеет необходимыми умениями и навыками в выполнении практических заданий и решении задач, испытывает затруднения при самостоятельном обобщении программного материала.

— **«неудовлетворительно»** — студент не знает значительной части основного программного материала, в ответе допускает существенные ошибки, неправильные формулировки, не владеет необходимыми умения ми и навыками в выполнении практических заданий и решении задач, испытывает значительные затруднения.

2. Типовые контрольные задания и методические материалы, процедуры оценивания знаний, умений и навыков

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Перечень тем для обсуждения

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЫНКА

1. Определите понятие «художественный рынок» как компонент экономической системы общества.

2. В чем заключается роль внеэкономических факторов в функционировании художественного рынка?

3. В чем состоит специфика культурологического понимания художественного рынка?

4. Что означает понимание «художественного рынка» как способа актуализации художественной реальности в культуре?

5. Раскройте понимание художественного рынка как «рынка символических ценностей».

6. В чем заключается социологическое понимание художественного рынка

7. Представьте основные положения институциональной теории искусства применительно к сфере арт-рынка.

8. Определите социальные функции арт-бизнеса и арт-рынка.

9. Определите понятие «арт-бизнес».

10. Представьте основные критерии и категории антикварного произведения.

11. В чем заключаются социальные функции антиквариата?

12. «Современный художественный рынок» и «рынок современного искусства»: в чем общность и в чем различия этих понятий?

13. Определите понятие «модность» как фактор развития современного художественного рынка.

14. Как соотносятся критерии эстетической ценности и экономической стоимости?

15. Приведите примеры значения историко-художественных факторов в ценообразовании на произведения изобразительного искусства.

16. Приведите примеры значения социально-художественных факторов в ценообразовании на произведения изобразительного искусства.

17. Приведите примеры значения художественно-технологических факторов в ценообразовании на произведения изобразительного искусства.

18. Покажите значение вкусов и моды в конъюнктуре художественного рынка.

19. Представьте анализ исторических примеров цен на произведения изобразительного искусства.

20. Охарактеризуйте ключевые направления гуманитарных исследований сферы арт-рынка.

21. Дайте характеристику основным направлениям маркетинговых исследований арт-рынка

РАЗДЕЛ 2.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО РЫНКА

1. Какие принципы лежат в основе типологии исторических форм художественного рынка?
2. Охарактеризуйте статус художника в древнегреческой культуре.
3. Покажите значение системы конкурсов в древнегреческой культуре.
4. В чем заключалось своеобразие социального заказа в античную эпоху?
5. Назовите основные типы художественных собраний античного мира.
6. В чем заключался социальный и культурный статус художника в эпоху средневековья?
7. В чем выражалось своеобразие коллекционной деятельности в эпоху средневековья?
8. Назовите особенности формирования профессионального художественного сообщества в культуре итальянского Возрождения.
9. Охарактеризуйте специфику становления экономического статуса художника в культуре итальянского Возрождения.
10. Определите основные виды меценатства в культуре итальянского Возрождения?
11. В чем заключались новации в коллекционной деятельности эпохи Возрождения?
12. В чем выражались предпосылки возникновения нового типа арт-рынка в голландской культуре 17 века?
13. Определите социальный статус художника в голландской культуре 17 века.
14. Покажите значение гильдий художников в системе арт-рынка и предпринимательства Голландии 17 века.
15. Охарактеризуйте основные институты художественного рынка в голландской культуре 17 века.
16. В чем заключалась специфика социального и культурного статуса художника во Франции рубежа XIX-XX веков.
17. Что означает расширение институциональных форм функционирования искусства во французской культуре рубежа XIX-XX веков?
18. Охарактеризуйте деятельность П. Дюран-Рюэля и А. Воллара.
19. Определите роль критики в художественной жизни эпохи.
20. Назовите пути формирование российского художественного рынка в XVIII веке.
21. В чем заключалась специфика аукционных торгов произведениями искусства?
22. Охарактеризуйте статус художника в русской культуре XVIII века.

23. В чем выражалось изменение статуса художника в русской культуре 19 века?
24. Охарактеризуете значение Императорской Академии художеств в художественной жизни России первой половины середины XIX века.
25. В чем заключалось значение независимых художественных организаций для развития отечественного арт-рынка?
26. Назовите основные отличия западноевропейского и русского художественного рынка 19 века.
27. Определите особенности социального и экономического статуса художника в русской культуре рубежа XIX-XX веков.
28. В чем заключались функции и значение художественных магазинов в культурной жизни и на арт-рынке России рубежа XIX-XX веков?
29. Охарактеризуйте деятельность первых художественных галерей в России.
30. Покажите особенности система ценообразования на произведения изобразительного искусства в России рубежа XIX-XX веков.
31. Охарактеризуйте роль художественной критики в развитии и функционирования арт-рынка в России рубежа XIX-XX веков.
32. В чем заключалось значение аукционов в системе купли-продажи произведений искусства?
33. Охарактеризуйте своеобразие связей русского и западноевропейского арт-рынка рубежа XIX-XX веков.
34. В чем заключались роль и значение художественного рынка в России 1890-1910-гг.
35. Представьте основные пути и формы монополизация художественного рынка государством в России 1918-1930-х гг.
36. Дайте краткую характеристику специфике организации художественной жизни в СССР 1960-х первой половины 1980-х годов.
37. В чем выражалась художественная и экономическая монополия государства 1960-х первой половины 1980-х годов?
38. Охарактеризуете социальный и культурный статус художников в СССР 1960-х первой половины 1980-х годов.
39. В чем заключалась специфика нелегальный арт-рынка в СССР1960-х первой половины 1980-х годов.
40. Охарактеризуйте значение русских торгов «Sothebys» 1988 года в Москве.
41. Коммерциализация искусства и стереотипы общественного сознания.
42. Дайте краткую характеристику крупным событиям советского художественного рынка конца 1980-начала 1990-х гг.

РАЗДЕЛ 3. СОВРЕМЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЫНОК

1. Представьте основные элементы структуры современного мирового художественного рынка.
2. Охарактеризуйте статус художника в современной европейской и американской культуре.
3. Покажите особенности системы ценообразования на современном арт-рынке.

4. В чем заключается роль государства в функционировании современного арт-рынка.
5. В чем заключается роль художественной критики и СМК в функционировании современного художественного рынка.
6. В чем заключается значение музеев современного искусства в развитии арт-рынка.
7. Назовите и охарактеризуйте главные мировые события мировой художественной жизни.
8. Назовите и охарактеризуйте регулярные события в современной художественной жизни России.
9. Покажите значение русского искусства на современном мировом художественном рынке.
10. Представьте стилевые и жанровые предпочтения в русском искусстве на современном мировом художественном рынке.
11. Охарактеризуйте основные проблемы продвижения русского искусства на мировой художественный рынок.
12. Представьте факторы развития галерейного дела в современной художественной культуре России.
13. Охарактеризуйте особенности инфраструктуры современного российского художественного рынка.
14. Определите специфику художественной галереи современного искусства как института отечественного арт-рынка.
15. Охарактеризуйте основные тенденции развития современного российского арт-рынка.
16. Покажите особенности взаимосвязи российского и зарубежного художественного рынка.
17. Представьте специфику регионального художественного рынка в современной России.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Вопросы для подготовки к промежуточному контролю по дисциплине (экзамен)

1. Культурологическое понимание художественного рынка.
2. Экономическое и социологическое понимание художественного рынка.
3. Понятие «антиквариат». Критерии антикварности и социальные функции антиквариата.
4. Факторы ценообразования на произведения изобразительного искусства.
5. Индексы и рейтинги в системе современного художественного рынка.
6. Понятие «провенанс» в контексте художественного рынка и роль искусствоведа в его воссоздании. Аукционный каталог.
7. Эпоха итальянского Возрождения: формирование классического арт-рынка (мастерские, гильдии, контракты, покровители искусства)
8. Становление нового типа художественного рынка в Нидерландах XVII века (гильдии, аукционы, дилеры)

9. Художественный рынок Франции конца XIX – начала XX веков: значение выставочной деятельности (Салоны и альтернативные выставочные институции)
10. Художественный рынок Франции конца XIX – начала XX веков: маршаны, коллекционеры, критика, художники.
11. Формирование российского художественного рынка в XVIII веке.
12. Развитие российского художественного рынка в XIX веке.
13. Выставки в системе художественного рынка России рубежа XIX–XX веков и проблемы художественной рецепции.
14. Основные институты арт-рынка в России на рубеже XIX–XX веков: проблемы формирования и развития.
15. Художественный рынок России рубежа XIX –XX веков: проблемы художественного заказа и самопрезентации художников.
16. Русское искусство в контексте мирового художественного рынка (опыт всемирных выставок конца XIX – начала XX вв.).
17. Художественный рынок и культурная политика в СССР 1917-1930-х годов. Национализация культурных ценностей.
18. Художественный рынок и культурная политика в СССР 1917-1930-х годов. Экспорт культурных ценностей.
19. Система социальной организации советского искусства: от 1920-х к 1950-м гг.
20. Специфика организации художественной жизни и художественного рынка конца 1950-х – первой половины 1980-х годов.
21. Особенности развития отечественного художественного арт-рынка второй половины 1990-2000-х годов.
22. Структура современного мирового художественного рынка.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Оценка по традиционной шкале	***Критерии оценивания сформированности компетенций***	
	Устное собеседование	***Выполнение практических заданий***
5(отлично)	Обучающийся дает полный ответ, показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно выполняет задания, предусмотренные программой; усвоил основную и дополнительную литературу; объясняет основные понятия дисциплины и их значение для последующей профессиональной деятельности; проявляет научно-исследовательские способности, грамотно использует учебный	Практическое задание имеет завершенный, целостный характер. Отличается нестандартным, самостоятельным исследовательским подходом в сочетании с профессиональным, грамотным, исполнением. Оно отвечает конкретно сформулированным целям данного задания.

	материал и терминологию в выполнении заданий.	
4(хорошо)	Обучающийся показывает хороший уровень знаний в пределах основного и дополнительного учебного материала, самостоятельно без грубых ошибок выполняет предусмотренные в программе задания; усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную в программе. Допускает несущественные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении заданий, самостоятельно устраняет их при собеседовании с преподавателем.	Практическое задание выполнено последовательно и грамотно, отвечает конкретно сформулированным целям данного задания. При этом постановка научной проблемы недостаточно осмыслена.
3 (удовлетво-рительно)	Ответ неполный, воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам, показывает знания основного учебного материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; знаком с основной литературой, рекомендованной программой.	Практическое задание выполнено старательно, но не содержит признаков самостоятельной научно-исследовательской работы.
2 (неудовлетво рительно)	Обучающийся обнаруживает теоретическую и терминологическую безграмотность и не справляется с устными вопросами и не выполняет практические задания, не может продолжить дальнейшее обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.	Практическое задание не отвечает профессиональным требованиям, обнаруживает непонимание научной проблемы и неумение ее самостоятельно исследовать.

ГЛОССАРИЙ

АУКЦИОН (Auctio - продажа с публичных торгов) – способ продажи товаров на основе конкурса покупателей. Победителем аукциона, получающим право приобретения товара, является покупатель, предложивший более высокую цену. Обычно аукцион предусматривает не одновременное, а поочередное предложение товаров с правом их предварительного осмотра. Аукционы проводятся в постоянных или заранее назначенных местах в традиционное или заранее установленное время. Проведение аукциона предусматривает предварительную выставку предметов, издание каталога; покупателем становится предложивший наибольшую цену. Как форма торговли произведениями искусства аукционы появляются в античные времена; активно формируется в 18 вв., одновременно с европейским художественным рынком. Во 2-ой пол. 18 в. в крупнейших столицах Европы создаются аукционные дома, в т.ч. действующие поныне крупнейшие Sotheby's (Лондон, 1744), Christie's (1766). В России формирование системы аукционных торгов проходило достаточно медленно. Известны и более интересны отечественным коллекционерам были европейские аукционы, где на протяжении 18-19 вв. ими было приобретено значительное количество произведений искусства. Так, в 1716 г. по распоряжению Петра I на аукционе в Амстердаме приобретено полотно Рембрандта "Давид и Ионафан", помещенное в первую художественную галерею России, расположенную в Монплезире. При помощи русского посла Д.А. Голицына для Екатерины II был куплен на аукционе шедевр Рембрандта "Возвращение блудного сына" и десятки других шедевров западноевропейских мастеров. Первые художественные аукционы в России проходят в к.1760-х гг., преимущественно в Петербурге. В основных чертах система торговли художественными произведениями в России сформировалась в нач. 19 в., когда после европейских революций в Россию хлынул поток художественных ценностей, а в торговый оборот страны стали включаться произведения отечественного искусства. Аукционы становятся более насыщенными и специализированными, что отражало изменения в развитии исторических наук и искусствознания. К нач. 20 в. в Петербурге существовало несколько аукционных домов. С н.1990-х гг. началось возрождение аукционной деятельности в России. Аукционы, которые представляют как антиквариат, так и современное искусство, стали проводиться регулярно, преимущественно в Москве. Лидером аукционной торговли является аукционный дом «Гелос». «Гелос» специализируется на торговле живописью 16-н.20 вв., предметами декоративно-прикладного искусства, нумизматики и фалеристики, коллекционными винами. Включает в свою структуру учебный центр, салоны-магазины, галерею современного искусства. Существуют также различные антикварные салоны, которые занимаются реставрацией и торговлей произведениями

искусства. Периодически проводятся аукционы в различных российских городах – в Санкт-Петербурге («Конрос», «Аукционные сезоны Петербурга»).

БЬЕННАЛЕ (ит. bienniale**)** – международная выставка изобразительного искусства, кинофестиваль или музыкальный конкурс, проходящие каждые два года.

ДИЛЕР (англ. dealer - торговец, торговый агент), а р т - д и л е р - постоянно действующий на художественном рынке профессиональный покупатель и продавец произведений искусства. Может действовать как представитель дилерской фирмы или индивидуально, причем в последнем случае как официально, так и на черном рынке. Д. в отличие от галериста работает исключительно с целью извлечения прямой материальной прибыли из своей деятельности. Специфика дилерства также в том, что, как правило, произведения не берутся им на комиссию (т. е. в порядке посредничества, когда вещь продается за процентное или иное комиссионное вознаграждение, получаемое при продаже от владельца вещи), а выкупаются. Д. стремятся приобретать произведения оптом для продажи в розницу, могут действовать через салоны и галереи, в т. ч. свои собственные, или продавать вещи с помощью каталогов. В странах с развитым художественным рынком существуют региональные и национальные дилерские ассоциации (напр., Американская ассоциация арт-дилеров, AAA), членство в которых является чрезвычайно престижным, свидетельствуя не только о квалификации и успешности работы Д., но и о соблюдении им четко разработанных этико-моральных норм профессии.

ГАЛЕРЕЯ (ит. galleria) 1) специально устроенное помещение для обозрения произведений искусства; 2) государственное, общественное или частное предприятие, постоянно занимающееся экспонированием, хранением, изучением и пропагандой искусства. В зависимости от статуса и поставленных задач может вести коммерческую деятельность. В ряде случаев - синоним музея (Третьяковская Г.; Г. Тейт в Лондоне). В России большинство частных Г. было закрыто после 1917 г. Галерейное движение возобновилось в сер. 1980-х гг., когда современное советское и российское искусство стало повсеместно модным и ассоциировалось с перестройкой. Первые галереи ("М'АРС", "Первая галерея") организовывались в основном художниками и искусствоведами и имели форму кооперативов. Позднее в галерейный бизнес стал вливаться крупный капитал, и появились акционерные общества и товарищества. Главное отличие частной коммерческой Г. от магазинов и художественных салонов заключается в отношении к предмету деятельности, который в случае галерейной продажи выступает как искусство-товар, в то время как в обычной торговле произведение искусства рассматривается как обычный товар - тиражируемый предмет продажи, не обладающий особой спецификой. Галереи составляют костяк, скелет художественного рынка, олицетворяют собой высший уровень организации

арт-бизнеса, требующей от галериста большого профессионализма и квалификации. В Г., в отличие от обычной торговли, работают профессионалы-искусствоведы. Коммерческие Г., как правило, имеют четко сформулированные концепции деятельности и либо работают по принципу постоянной тематической выставки-продажи, либо устраивают продолжительные тематические выставочные проекты, не меняя экспозиции в течение всего срока и отдавая проданные вещи только после окончания выставки. В основе концепции заложена, как правило, галерейная специализация, профиль в мире старого или современного искусства (напр., русский авангард, фотография, архитектурный проект, антикварная мебель, ковры, старая живопись, концептуализм, наивное искусство, объект и т. д.). Особой разновидностью Г. является аукционная Г., т. е. регулярно устраивающая наряду с выставками еще и аукционы своих коллекций. Галерейное движение в России находилось на подъеме в нач. 1990-х гг. Число участников регулярно проводимой Московской международной художественной ярмарки "Арт-Миф" постоянно растет. В 1991 г. образована Ассоциация московских галерей.

Таким образом, галерея представляет собой социальный институт художественного рынка, сочетающий культурно-просветительные и экономические функции. Условно (на уровне теоретического рассмотрения) можно выделить следующие функции галереи:

— репрезентативная — галерея демонстрирует произведения «своих мастеров», организует выставки и проекты;

— коммерческая — осуществляет продажи экспонируемых в ее пространстве работ;

— просветительская — публикует каталоги и буклеты проводимых выставок, выставляя «своих мастеров», пропагандирует и актуализирует современное искусство;

— коммуникативная — посредник между художником и потребителем, музеем, критикой;

— экспертная — оценивает эстетические качества произведений современного искусства в контексте экономических критериев, препятствует проникновению на рынок непрофессиональных работ и выступает своеобразным гарантом качества.

ГАЛЕРИСТ (от англ. gallery - галерея) - профессионал-искусствовед, владелец или сотрудник коммерческой художественной галереи, организующий постоянные или временные коллекции, выставки и продажи определенных видов произведений искусства, ведающий их экспертизой, атрибуцией, рекламой, популяризацией и т. д.

КОРПОРАТИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ - собрание произведений современного искусства, собственником которого является корпорация, ассоциация, фонд или банк. Транснациональные компании заинтересованы в создании имиджа покровителей искусств. Так, постмодернистская живопись, графика, дизайн, фотография, которые входят в К. к. ряда

американских фирм, оказали огромное влияние на формирование образа деловой Америки. Крупными К. к. в США и Европе обладают "Дойче банк", "Эксон" и др. В нач. 1990-х гг. в России коллекции произведений изобразительного искусства стали комплектоваться на базе крупнейших банков и корпораций.

ЛОТ — основная единица торга на аукционе. Лот состоит из одного или нескольких однородных по качеству предметов, вещей, наборов. Каждому лоту присваивается порядковый номер и устанавливается своя аукционная цена в ходе торга.

МЕЦЕНАТ (лат. Maecenas - имя богатого римского гражданина эпохи Августа, покровителя поэтов) - лицо, обладающее властью и богатством, оказывающее покровительство и материальную поддержку мастерам искусства или к.-л. начинаниям в художественной жизни. Меценатство известно с древности: среди крупных М. - монархи (Людовик XIV, Петр I), князья церкви (папа Юлий II), правители (Козимо и Лоренцо Медичи), банкиры (Фуггеры, Ротшильды). В России дворянское и купеческое меценатство имело большое значение для развития искусства, музеев и художественных промыслов, особенно в кон. 19 - нач. 20 в.: известными М. были в это время П. М. и С. М. Третьяковы, А. А. Бахрушин, С. И. Мамонтов, К. М. Тенишева, С. И. и П. И. Щукины, И. А. и М. А. Морозовы. В настоящее время более употребителен термин спонсор, обозначающий как М., так и человека, вкладывающего деньги в искусство и художественную жизнь

ПРОВЕНА́НС (provenance — происхождение, источник) — история владения художественным произведением, предметом антиквариата, его происхождение. На художественных и антикварных рынках провенансом подтверждается подлинность предметов. Провенанс обычно приводится и в аукционных каталогах.

РЕЗЕРВНАЯ ЦЕНА — наименьшая сумма, по которой продавец готов продать выставленный на продажу лот.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЫНОК (англ. art market, нем. Kunstmarkt), а р т-р ы н о к - система культурных и экономических отношений, определяющих конкретную денежную стоимость произведений искусства; сфера товарного обмена. В художественно-экономическом отношении художественный рынок подразумевает сферу предложения и спроса на произведения искусства и специфические виды услуг, связанные с обслуживанием этого рынка (напр., экспертиза). Художественный рынок можно рассматривать в мировом масштабе (мировой художественный рынок), в масштабе страны (национальный художественный рынок) и ее отдельных регионов; свои особенности ценообразования присущи местным художественным рынкам, скажем, московскому, петербургскому, парижскому. Существуют особые центры, где происходят регулярные продажи (Лондон, Токио). Художественный рынок не существует независимо от мировой экономики. Его

тенденции, взлеты и падения определяются динамикой региональной и мировой экономики; подъем производства способствует подъему художественного рынка и наоборот. Ориентирами при ценообразовании на художественном рынке являются прецеденты продаж произведений конкретных авторов, цены, устанавливаемые, как правило, на аукционах или других публичных продажах. Мировые цены имеют универсальное значение только на произведения художников, признанных классиками мирового искусства и высоко ценимых повсеместно (напр., Леонардо да Винчи, Винсент ван Гог, К. С. Малевич, М. 3. Шагал). Во всех случаях цены на те или иные произведения определяются модой и конъюнктурой региональных рынков. Так, популярность и высокие цены в России на картины В. М. Васнецова или В. И. Сурикова лишь косвенно могут влиять на стоимость этих картин в Зап. Европе. По объемам продаж ведущими международными рынками искусства считаются лондонский и нью-йоркский. Различаются художественные рынки современного и несовременного искусства (т. е. антиквариата и старого искусства), "белый" и "черный" рынки (т. е. торговля произведениями искусства официально, через галереи и магазины с оформлением сделки, и неофициально, путем совершения сделки частным образом, без соответствующей регистрации). Существуют рынки искусства, интересующего преимущественно музеи или ориентированного на частных собирателей. Организационная структура художественного рынка определяется специализированными фирмами по торговле, рекламе, пропаганде и экспертизе произведений искусства (аукционы, галереи, салоны, магазины, ярмарки, дилерские агентства и пр.).

ЭКСПЕРТИЗА (фр. expertise, от лат. expertus - опытный) - исследование и оценка художественного произведения, требующая специальных знаний и исследований; состоит из трех частей: атрибуции (искусствоведческой экспертизы), технико-технологической и маркетинговой (рыночной) экспертизы. Задачей атрибуции (визуальной) является в первую очередь определение авторства и периода исполнения работы в рамках творчества конкретного мастера, а при невозможности этого - эпохи, страны, предполагаемого круга художников или художественной школы. При этом используются историко-архивные изыскания, иконографический и стилистический анализ. В связи с постоянно расширяющейся индустрией подделок на одно из первых мест выдвигается задача определения подлинности, т. е. соответствия сознательно приписываемого или предполагаемого авторства истинному. Технико-технологическая экспертизапроводится реставраторами, рентгенологами, химиками, графологами, а при необходимости - представителями других точных наук. В их задачу входит определение с помощью специальной аппаратуры сохранности и подлинности произведения путем анализа красок, холста, лака, манеры нанесения мазков и других технических деталей, характеризующих

конкретный индивидуальный художественный почерк (это, в частности, позволяет сделать сопоставление рентгенограмм), естественности кракелюра и прочих признаков старения. Экспертиза дает возможность выявлять первоначальный вид произведения, а также поздние неавторские вмешательства (реставрации, записи, дописки, наведенные позже поверх оригинального красочного слоя и лака подписи, монограммы, даты и пр.). Применяются различные методы анализа, самыми распространенными из которых являются рентгенологическое исследование, исследование в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах и микрохимический и спектральный анализы. При экспертизе изделий ювелирного и декоративно-прикладного искусства к традиционным задачам эксперта добавляется определение подлинности клейм, штампов, проб, личных печатей мастера, химического состава металлов, качества камней и их массы в каратах. Окончательный вывод об авторстве, подлинности и художественной ценности произведения делается на основании сопоставления результатов атрибуции и технико-технологической экспертизы. Опираясь на точную атрибуцию и заключение о безусловной подлинности, возможно проводить маркетинговую экспертизу, дающую достаточно точное представление о рыночной стоимости произведения на момент экспертизы. Маркетинговая экспертиза проводится на основании изучения данных о мировой рыночной конъюнктуре произведений данного автора, стиля, эпохи в текущем сезоне с учетом особенностей регионального рынка (см. Индекс) и конкретных художественных и прочих достоинств и недостатков произведения. В странах с развитым художественным рынком эксперт несет личную ответственность перед законом. Правом выдавать экспертные заключения (сертификаты) обладает ограниченный круг специалистов, имеющих лицензию и личную печать.

ЭКСПОЗИЦИЯ (лат. expositio - выставление напоказ, изложение) - в музеях и на выставках размещение экспонатов в определенной системе - хронологической, типологической. Экспозиция предполагает научное обоснование, систематическую классификацию, последовательность представления экспонатов, их доступность для обозрения и изучения, оптимальное освещение, защиту, соблюдение норм консервации; равным образом существуют художественные нормы экспозиции, методы музейного и выставочного дизайна, развески картин, распределения экспонатов в витринах. Нормы музейной экспозиции, требующие большей объективности, научной обоснованности размещения экспонатов, отличны от выставочных норм, допускающих и подчас предполагающих свободу и необычность истолкования экспонатов, выбора аспектов их восприятия. Экспозиция сочетается с подготовкой этикетажа, экспликаций, каталогов, буклетов, экскурсий.

ЭКСПОНАТ (лат. exponatus - выставленный напоказ) - произведение живописи, графики, скульптуры, декоративного искусства, выставленное на всеобщее обозрение на художественной выставке, в музее, в салоне или галерее, представленное в экспозиции.

ЭКСПОНЕНТ (лат. exponens - выставляющий) - 1) участник выставки, выступающий как автор произведения либо как его владелец. В этом значении термин "экспонент". сопровождается названием выставки; 2) участник выставок к.-л. художественного общества или объединения, не состоящий в нем членом и обязанный поэтому представлять свои работы жюри для оценки. В этом случае термин "экспонент" употребляется вместе с обозначением общества (или объединения).

ЭСТИМЕЙТ — приблизительная оценка стоимости лота экспертами аукционного дома, условный ценовой ориентир.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра русского искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры русского искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ В.А.Леняшин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Костюм в системе искусствоведческих исследований»

Направление подготовки	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	магистратура
Квалификация	магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Учебно-методический комплекс «Костюм в системе искусствоведческих исследований» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) _____ Керимова Е.Р.

Рецензент _____ Мутья Н.Н. — кандидат искусствоведения, доцент кафедры искусствоведения Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

ВВЕДЕНИЕ

История костюма - составная часть истории материальной и духовной культуры, созданная в процессе общественно-исторической практики. Костюм, как синтез различных видов прикладного искусства - ткачества, кружевоплетения, ювелирного дела, вышивки, орнаментации и пр.

Костюм и его связь с жизнью общества. Отражение в костюме географических и климатических особенностей, производственно-экономических условий жизни народа, социально-классовой дифференциации общества, идеологических его основ, национальных особенностей религиозно-культовых представлений, эстетических вкусов.

Костюм, как средство социальной характеристики. Понятие “одежда” и “костюм”.

Двойная природа костюма - функционально-утилитарная и художественно-эстетическая.

Понятие архитектоники в костюме. Форма, пропорции, силуэт. Влияние тканей на формы костюма. Роль отделочных деталей, орнамента, цвета.

Художественный стиль эпохи (архитектура, изобразительное и прикладное искусство) и его проявления в костюме. Преобразование костюма в пределах одного стиля. Понятие моды и термины: "стиль", "интерьер" и др.

Роль мастера-модельера в формировании костюма. Общая периодизация развития одежды. Конструктивные особенности костюма в различные исторические эпохи. Костюм драпированный, накладной, распашной. Исторический и современный костюм.

Значение изучения истории костюма дли художников (в том числе театральных декораторов, мастеров прикладного искусства) и искусствоведов. Костюм как средство атрибуции произведений искусства. Театральный костюм - особая разновидность исторического костюма, его специфика. К.С.Станиславский о взаимосвязи театрального костюма с бытовой одеждой и бытом изображаемой эпохи.

Источник изучения костюма: подлинные образцы в музейных собраниях, произведения изобразительного и прикладного искусства, периодическая, мемуарная литература, журналы мод, фотографии и пр.

Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель дисциплины: формирование профессиональных компетенций студентов в области изучения костюма как важного элемента культуры и искусства, позволяющего глубже понимать художественное наследие человечества и выявлять особенности развития отдельных эпох, стилей и направлений.

Задачи дисциплины:

Изучение истории костюма в контексте общей истории искусств, выявление особенностей формообразования, материалов и технологий изготовления костюмов разных исторических периодов.

Формирование понимания роли костюма как культурного феномена, отражающего социальные, экономические, политические и эстетические процессы конкретного периода.

Развитие навыков анализа визуальных и письменных источников, необходимых для исследования костюмных традиций и культурологических аспектов костюма.

Освоение методов и подходов к изучению костюма в рамках междисциплинарных исследований: искусствоведение, культурология, антропология, социология моды и дизайн.

Ознакомление с основными этапами формирования костюма на территории России, изучение национального русского костюма и его влияния на развитие современной моды.

Подготовка будущих исследователей и преподавателей в области костюма, способных анализировать исторические костюмы, музейные коллекции и формировать концепции экспозиций.

Обучение методологии описания и интерпретации предметов костюма для научной публикации, составления каталогов коллекций музеев и архивов.

Выработка умения интегрировать знания о костюме в образовательный процесс, проведение лекционных занятий, семинаров и практических курсов.

Место учебной дисциплины в структуре ОП

Учебная дисциплина «Костюм в системе искусствоведческих исследований» преподаётся на первом курсе (второй семестр) в объеме 72 часа (2 зачетных единицы) магистрантам направления подготовки «Теория и история искусств». Форма контроля – зачет.

Дисциплина / семестр	Трудоемкость					Контактная работа, часы:					/
	Всего кредитов / из них на экзамен	Всего часов на теоретическое обучение	из них: Контактная работа	Самостоятельн	Лекции	Практические Занятия	Контрольная работа	Форма итоговой аттестации семестр			
Костюм в системе искусствоведческих исследований	2	72	32/12	40/60	2/8	30/4					

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Общекультурных:

УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Общепрофессиональных:

ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;

ОПК-3 – способность 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

Профессиональных:

ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития

ПК-4 – способность проанализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства;

ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие

Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

Основные этапы исторического развития костюма в контексте мировой и отечественной культуры.

Особенности формообразования, материалов и технологии изготовления костюмов различных эпох и регионов.

Методы и подходы к исследованию костюма в искусствоведческой науке.

Роль костюма как культурного феномена, выражающего социально-экономические, политические и эстетические характеристики эпохи.

Специфику отечественного костюма и его влияние на мировую моду.

Принципы классификации и систематизации костюмов в научных исследованиях и музейных экспозициях.

Уметь:

Анализировать исторически значимые предметы костюма, используя методы искусствоведческого анализа и междисциплинарных исследований.

Проводить научное описание костюма для подготовки публикаций, каталогов музейных коллекций и научно-исследовательских работ.

Интерпретировать визуальные и письменные источники, относящиеся к истории костюма.

Составлять программы учебных мероприятий, посвященных истории костюма, организовывать выставки и презентации.

Применять полученные знания для разработки концепций художественных проектов, образовательных программ и культурных инициатив.

Владеть:

Навыками критического осмысления визуального материала и исследовательской литературы, связанной с историей костюма.

Методиками сбора, обработки и представления результатов исследований в области костюма.

Профессиональной терминологией и понятийным аппаратом искусствоведения применительно к дисциплине «Костюм».

Умениями самостоятельной организации учебной и исследовательской деятельности, включая самостоятельное составление тематики докладов, презентаций и статей.

Тематический план изучения дисциплины

1. ДРЕВНИЙ МИР

Происхождение костюма и одежды в первобытном обществе

- 2 часа. Причины возникновения костюма; различные теории его становления: "социальная", "моральная" и др. Связь одежды с трудовыми навыками человека. Двойная функция костюма: практическая и эстетическая. Татуировка, окраска тела - прямые предшественники одежды. Материалы: звериные шкуры, растительные ткани. Связь орнамента и татуировки. Изобретение костяной иглы; изобретение ткацкого станка. Переход к шитой одежде. Появление накладной и драпированной одежды. Главные принципы украшений. Постепенное усложнение орнаментации. Социальные различия в одеждах: значение возраста, пола и пр. Роль и значение костюма первобытного общества для изучения истории костюма.

Костюм Древнего Египта

Источники изучения: монументальная скульптура, фрески, рельефы, мелкая пластика, изделия прикладного искусства. Главные черты художественного стиля. Исторические особенности развития Древнего Египта. Периодизация костюма в соответствии с общепринятой периодизацией история Древнего Египта: Древнее царство (3000-2400 гг. до н.э.), Среднее (2400-1710 гг. до н.э.), Новое Царство (1580-1090 гг. до н.э.), Поздний период (1090-332 гг. до н.э.). Традиционность и канон в древнеегипетском костюме. Классовая дифференциация общества и ее отражение в костюме. Символичность костюма. Основные виды одежды, их конструктивные и художественные особенности. Главные элементы мужского костюма: передних (схенти), головной убор (клафт). Женская одежда: калазирис, головные уборы, обувь. Основные виды тканей, их цвет и орнаментация. Роль ювелирных украшений. Косметика. Ансамбль одежды. Постепенное изменение форм костюма в пределах установленного типа в эпоху Нового царства. Процесс сближения форм женской и мужской одежды. Усложнение орнамента. Увеличение объема костюма, широкое использование плиссировок, прозрачных тканей и способы их сочетаний. Нарастание роскоши в костюме, ювелирных украшений.

Костюм Ассиро-Вавилонии

Общая характеристика страны, особенности ее исторического развития. Рабовладельческая и военная природа государства и культуры. Высокий уровень художественных ремесел. Эстетический идеал человека - властелин, деспот. Сословный характер одежды. Символика костюма. Основные виды костюма, их специфические особенности.

Костюм Вавилона (19-12 вв. до н.э.*)*. Главные элементы мужского костюма: "канди" (рубаха), ее конструктивные особенности, цвет ткани, декоративные элементы. Плащ. Широкое использование бахромы и вышивки. Адекватность форм женского костюма, его зависимость от мужского. Основные материалы: сукно, кожа.

Костюм Ассирии. (9-7 вв. до н.э.). Конструктивные особенности костюма: комбинированный тип накладной и драпирующейся одежды. Элементы длинной и короткой одежды. Материалы и приёмы художественного оформления костюма, высокое мастерство ассирийских суконщиков; сидонские вышивальщицы. Широкое использование бахромы, различных отделок, украшений. Обувь. Головные уборы. Причёски. Широкое распространение париков. Особенности женской одежды при общем её сходстве с мужской. Традиционность и малоизменяемость.

Костюм Эгейского мира (1500-1200 гг. до н.э)
- 2 часа. Значение Эгейского мира как соединительного звена восточных цивилизаций и древнегреческой культуры. Высокий уровень эгейского искусства. Специфический характер костюма, его усложнённость и декоративность. Связь костюма (орнамент, цвет) с прикладным и изобразительным искусством. Конструктивные особенности костюма. Сочетание простых и сложных его форм. Украшения. Косметика. Причёски. Разнообразие костюма Эгейского мира: примитивные формы (набедренная повязка) и сложные (корсет, выкроенный лиф и др.).

Костюм Античного мира
Значение античной культуры для развития мирового искусства. Античный костюм и его влияние на развитие европейского костюма. Источники изучения: статуи, барельефы, горельефы, росписи ваз, письменные свидетельства.

Костюм Древней Греции (XII-1 вв. до н.э.)
Хронологические рамки древнегреческого искусства. Изучение костюма по периодам: гомеровский, архаика, классика, эллинизм. Эстетический идеал красоты: гармония духа и тела. Идеал атлета-гражданина. Искусство драпировки – основа древнегреческого костюма. Ткани, их художественное оформление. Вышивка, шитьё. Орнамент, цвет.
Мужской костюм. Главные элементы: хитон, гиматий. Различные способы их драпировки. Манера обращения с драпирующимися костюмами.
Женский костюм. Особенности женского костюма при общем сходстве с мужским. Разнообразие женского костюма. Основные части: хитон, гиматий. Конструктивные особенности женского хитона: хитон с отворотом и без отворота. Спартанский тип хитона – пеплос, его декоративные особенности. Принцип ансамбля. Ткани, их художественное оформление. Причёски, ювелирные украшения, головные уборы.

Костюм Древнего Рима (III в. до н.э – V в. до н.э)
Формирование древнеримского костюма под воздействием этрусского и греко-эллинистического костюма. Эстетический идеал мужской красоты: суровость и мужество воина, строгость и простота. Эстетический идеал римлянки: величественность, медлительность, статичность.
Костюм Республиканского и Императорского Рима. Практичность римской одежды. Главные части мужской и женской одежды: туника, лацерна, стола, тога – "одежда гражданина". Материалы, их разнообразие. Орнамент и цветовое решение одежды. Влияние восточных провинций Римской империи на изменение костюма. Причёски. Применение париков. Головные уборы. Обувь. Одежда греческих и римских клеров. Одежда воинов античной эпохи. Состав одежды: короткий хитон, металлический набрюшник, панцирь, шлем, поножи, хламида. Материалы, художественное оформление. Оружие – копья, мечи, пращи и т.д. Вооружение римлян. Черты сходства и различия его с греческим. Безрукавная туника, плащ, панцирь и его разновидности (чешуйчатые, сплошные металлические и др.). Новые элементы в костюме воина эпохи империи: плащ "сагум", короткие штаны. Влияние одежды варваров.

II. СРЕДНИЕ ВЕКА

Источники изучения: фрески, иконопись, витражи, мозаика, книжные миниатюры, произведения прикладного искусства: ковры, изделия из металла, дерева, кости.

Костюм Византии (V-XV вв.)
- 1 час. Преемственная часть византийского костюма с античным. Влияние восточных традиций. Эстетический идеал человека и влияние на него христианской религии. Костюм как средство "маскировки" тела. Ткани, их цвет, фактура. Преобладание плотных, тяжёлых тканей с крупным, плоскостно трактованным рисунком. Двойная функция рисунка: эстетическая и символическая. Появление новых форм одежды: костюм "футляр".
Основные части мужского костюма-туника, штаны, палудаментум, пенула, лорум. Исчезновение драпировок, замена их тяжёлыми цилиндрическими фалдами. Новый силуэт костюма. Использование золотой парчи, драгоценных камней для императорского костюма. Обувь: сапоги, мягкие башмаки. Головные уборы.
Женский костюм, его основные виды: туника, стола, пенула, мафорий. Футлярообразный силуэт костюма. Закрытые одежды. Использование узорчатых и одноцветных тканей. Ювелирные изделия. Обувь: сапоги различной длины, полусапожки. Влияние византийского костюма на костюм средневековой Европы и Древней Руси.

Костюм арабов.
Общая характеристика культуры арабов и её генетические основы. Значение мусульманской религии, эстетический идеал красоты. Высокий уровень прикладного искусства (ткачество, керамика, художественная обработка металла). Орнамент, его специфические особенности. Традиционность одежды арабов. Исходные материалы: кожа (раннее время), мех, шерсть – верблюжья, овечья, хлопчатник Южной Аравии, лён, шёлк.

Основные элементы мужской и женской одежды: рубаха, плащ (аббас), шаровары, покрывало, распашной кафтан. Головной убор, обувь. Ювелирные украшения.

Костюм западноевропейского средневековья.
Общая характеристика эпохи. Противоречивый характер искусства. Периодизация искусства: дороманский, романский, готический. Культ Мадонны и его влияние на сложение эстетического идеала женской красоты. Идеалы рыцарства, народные идеалы. Влияние крестовых походов на европейский канон. Развитие конструирования и моделирования костюмов. Декоративное решение одежды. Ткани, цвет. Одежда варваров, её специфические особенности.

Романский период (IX-XII вв.)
Мужской костюм, его основные элементы: рубашка, блио, плащ, их конструктивные и декоративные особенности. Женский костюм. Постепенная эволюция от прямой рубахи в сторону облегающей одежды. Силуэт. Характер украшений.

Готический период (XIII-XV вв.)
Развитие кроя и его влияние на большое разнообразие одежды. Два силуэта костюма: прилегающий и свободный. Мужской облегающий костюм, его главные части: пурпуен, короткая обтяжная куртка и штаны-чулки. Влияние рыцарских лат на форму пурпуена. Котарди – верхняя одежда. Прямой свободный силуэт: котт, сюрко, упелянд. Конструктивно и декоративное решение. Головные уборы, обувь. Женский костюм. Два силуэта аналогичных мужскому костюму: прилегающий и свободный. Принцип одновременного надевания одежд: рубаха, котт, сюрко, плащ. Основные особенности мужского и женского костюма: искусственная вытянутость форм собственно одежды, головных уборов, обуви. Ювелирные украшения: цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики. Характер орнамента, цвет, символика в костюме. Становление национальных особенностей в одежде.

III. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Источники изучения эпохи Возрождения. Миниатюры, рисунок, шпалеры, монументальная и станковая живопись, в том числе портретная. Произведения художников: П. Бордоне, А. Бронзино, Д. Гирландайо, Б. Гоццоли, Пьеро дела Франчески, Тициан (Италия), Санчес Коэльо, Пантоха де ла Крус (Испания), Ф. Клуэ (Франция), А. Дюрер, Л. Кранах Старший (Германия), Г.Гольбейн (работы, исполненные в Англии) и др. Хронологические рамки Возрождения в разных странах.
Эпоха Возрождения – период развития новой буржуазной культуры и гуманизма. Возрождение стиля ренессанс в Италии. Рост городов Сложение городской культуры и нового быта. Новые воззрения на человеческую личность и отражение его в искусстве. Культ человеческого тела и освобождение от спиритуализма церкви. Понятие индивидуальности человеческой личности. Воздействие архитектуры, интерьера на прикладное искусство данного времени и, в частности, на костюм. Активная роль моды и ее распространение. Вопросы гигиены тела. Господствующий эстетический идеал.
Роль художников в искусстве костюма. Подъем ремесленного производства и прикладного искусства. Ткани, их художественное оформление: цвет, орнамент.

Италия (XIV-XVI вв.)
Флоренция и Венеция - главные центры моды. Мужской костюм. Большая рациональность и удобство одежды при сохранении прилегающего силуэта готики. Отход от вытянутых пропорций в костюме. Преобладание горизонтальных линий в крое. Основные виды мужской одежды: полотняная рубашка, пурпуен, короткий плащ, догалин.

Конструктивные и художественно—декоративные особенности. Женский костюм. Мягкость и простота линий в одежде, пластичность. Основные виды: котт, симара, их конструктивные особенности. Роль ювелирных украшений. Головные уборы. Влияние итальянского костюма на моду других стран.

Испания (XVI в.).
Исторические и общественные факторы и их влияние на сложение формы испанского костюма. Эстетический идеал. Влияние рыцарства и католической религии. Роль испанского придворного этикета.
Мужской и женский костюмы. Становление нового типа европейского каркасного костюма. Конструктивные особенности: металлические корсеты, вертюгадты, прокладки и фрезы. Материалы, отделка. Активное воздействие испанского костюма на формирование дворянского костюма стран Западной Европы.

Франция (XVI в.). Исторические особенности развития Франции. (1 час.). Укрепление королевской власти. Определяющие факторы в становлении эстетического идеала красоты. Влияние итальянской и испанской моды на французский дворянский костюм. Национальные особенности костюма. Мужской костюм, основные части, подчеркнуто декоративное решение основных объемов. Ткани, цвет, его высветленная гамма. Вышивки, ювелирные украшения. Женский костюм, его пластически-декоративное решение. Идеал женской красоты, принципиально отличный от итальянского и испанского. Основные части костюма: котт, роб. Конструктивные особенности.

Германия (конец XV-начало XVI вв.)
Особенности костюма немецкого возрождения. Тесная его связь со средневековым костюмом. Влияние одежды ландскнехтов. Тяжеловесность и пестрота мужского и женского костюма, их дробность. Мода на “ленточный” костюм. Декоративные особенности.

Англия (XVI-XVII вв.)
Историческая обстановка. Раннее развитие капиталистического способа производства, его

влияние на бурное развитие торговли и ремесел. Разнообразие и роскошь тканей отечественных суков и привозных (венецианских бархатов, индийских ситцев). Специфические особенности костюма английской аристократии, его подчеркнутое великолепие. Разнообразие английской моды, использование элементов испанского, французского, немецкого костюмов. Конструктивное решение костюма.

IV. XVII ВЕК

- 1 час. - Источники изучения: гравюры (А.де Боес, Боннер и др.), живопись (А.Ван Дейк. П.Рубенс, Ф.Хальс, Рембрандт, Д.Ве-ласкес, Г.Терборх, Н.Ларжильер, П.Миньяр и др.), изделия прикладного искусства, произведения миниатюры. Общая характеристика эпохи. Экономические, социальные и политические особенности развития разных стран. Общая характеристика архитектуры и прикладного искусства XVII века. Рост мануфактурного производства. Тридцатилетняя война и ее воздействие на дворянский костюм. Влияние стилей барокко и классицизма на формы костюма. Новый эстетический идеал красоты мужчины и женщины и огромная роль костюма во внешнем выражении этого идеала. Конструктивные особенности костюма: усложнение кроя, перевес декоративных элементов над конструктивными.

Франция.
Эволюция мужского и женского костюмов на протяжении столетия. Влияние тридцатилетней войны на одежду. "Военизированный" характер костюма. Основные части мужского и женского костюмов. Ткани, отделка, цвет. Влияние мужского костюма на женский. Костюм 2-й пол, XVII века, его своеобразие. Три периода "Версальских мод". Ведущая роль Франции в европейском костюме.

Испания.
Традиционность испанского придворного костюма начала XVII века. Постепенная его "смягченность" под влиянием французской моды. Изменение цвета. Ткани, система декоративно-пластических элементов.

Англия.
Влияние классицизма на костюм. Большая строгость, пропорциональность одежд по сравнению с пышными формами французской моды. Конструктивные особенности мужского костюма. Особенности женской одежды: удлиненность пропорций, мягкость линий, живописно-пластическое начало в решении костюма. Ткани, ювелирные изделия.

Нидерланды
Влияние испанской моды на костюм Фландрии и Голландии, Постепенное исчезновение из одежды жесткости, сухости, каркасности. Воздействие стиля барокко на костюм. Особенности мужского и женского костюма: монументализапия общей формы одежды, контрастные цветовые сочетания. Ткани, особенности орнаментального решения. Ювелирные изделия. Практичность и целесообразность голландского костюма, его демократичность.
Распространение моды в Западной Европе в XVII веке. Ведущая роль Франции. Первые французские иллюстрированные издания моды “Меркур Галант” 1679 г.

V. XVIII ВЕК

Источники изучения: произведения А.Ватто, Ф.Буше, Н.Ланкре, Ж.О.Шардена (Франция), Д.Рейнольдса. Т.Гейнсборо, У.Хоггарта (Англия), Д.Ходовецкого (Германия). Гравюры Жана Моро-младшего, гравированные изображения костюмов. Литературные источники. Общая характеристика эпохи. Периодизация костюма. Доминирующая роль Франции и Англии в развитии европейского костюма, исторические предпосылки, способствующие этому. Преобладание декоративности над конструктивной целесообразностью одежды периода рококо. Связь костюма с интерьером. Костюм времени классицизма 2-й пол. XVIII века. Цветовые и орнаментальные особенности костюма рококо и классицизма. Окончательное становление народного костюма, его традиционность, усиление в нем декоративности.

Франция.
Устойчивый характер основных частей костюма. Частичные изменения одежды (покрой, отделка, цветовая гамма) на протяжении столетия.
Мужской костюм. Основные элементы: белье, жюстокор, веста, кюлоты. Конструктивные и декоративные особенности костюма начала и середины века. Появление фрака и редингота, как следствие влияния английской моды.
Женский костюм. Главные части костюма: верхнее и нижнее платье. Два основных силуэта - прилегающий и свободный, широкий. Конструктивные особенности верхнего платья - кунтуш (платье со складкой Ватто). Усложнение декоративных элементов. Платье полонез - высшее выражение стиля рококо. Верхняя одежда: казакин, карако.

Формы причесок. Головные уборы. Новые каноны орнаментики тканей с преобладанием вертикальных полос и мелким рисунком.

Англия.
Технический прогресс – основа быстрого развития текстильной промышленности. Высокий уровень производства шерстяных, хлопчатобумажных и шёлковых тканей. Новый эстетический идеал английского общества и его отражение в костюме. Большая строгость костюма барокко и рококо.
Мужской костюм. Преобладание суконных и шерстяных тканей в одежде. Фрак, его конструктивные особенности, цвет, детали. Редингот, верхняя одежда прилегающего силуэта.
Женский костюм. Использование тонких шёлковых и хлопчатобумажных тканей (линобатист, муслин, канфас); цвет, новые элементы орнамента. Каркасная основа костюма: корсет, фижмы. Использование стёганых юбок. Головные уборы: соломенные шляпы с полями. Причёски. Влияние классицизма на костюм, стремление подражать мужской одежде. Упрощение силуэта в 1780-х годах.

Костюм эпохи Великой французской революции - 3 часа. - Историческая обстановка. Воздействие национальной английской моды в предреволюционное время. Борьба старого и нового в костюме. Роль Ж.Л.Давида в создании новых моделей костюма и его проект одежды граждан Франции. Символика в костюме эпохи революции. Античные прототипы. Простота и рациональность. Революционная смена искусственных конструктивных форм и замена их драпированными одеждами.

VI. XIX ВЕК

Источники изучения: произведения Л.Давида, Ж.Энгра, Ф.Винтерхальтера, Э.Мане, О.Ренуара. Гравюры О.Верне, литографии А.Деверия, гравюры из журналов мод, фотографии. Произведения литературы, мемуары,
Общая характеристика эпохи. Становление капиталистического способа производства, быстрый рост международной торговли и промышленности. Внутренние противоречия, конкуренция и классовые конфликты.
Особенности развития костюма XIX века: ведущая роль женской одежды, стабилизация мужской, ее практичность, целесообразность. Выработка общего типа городского европейского костюма. Эстетический идеал красоты и особенности костюма. Три этапа в развитии костюма XIX века: 1800-1825 гг. (2 ч.) - стиль ампир; 1830-1860 гг, (3 ч.) - первый этап эклектизма; 1870-1890 гг. — второй этап эклектизма. Формирование женского костюма ампир. Его конструктивные и художественно-декоративные особенности. Возвращение искусственных форм. Использование дорогих плотных тканей. Роль шали в костюме.
Мужской костюм. Шерстяной фрак, панталоны, жилет. Верхняя одежда - двубортный редингот, сюртук. Материалы, цвет.
Резкое изменение моды в мужском и женском костюме с 1830—х годов, его эклектический характер. Реставрация отдельных элементов костюма предшествующих эпох (Средневековье, Возрождение, XVIII век).
Ускоренный темп развития капитализма в Европе после революции 1848 года во Франции. Расширение сферы промышленного производства и его влияние на развитие костюма. Стандартизация и стабилизация мужской одежды, особенности ее ассортимента. Частичные изменения отдельных деталей мужского костюма. Массовое производство мужской одежды, постепенное вытеснение индивидуального в костюме.

Изменение силуэта женского костюма на протяжении второй половины XIX века (в пределах каждого десятилетия). Подчеркнутое внимание к пластическим формам женского костюма. Своеобразие турнюрной формы костюма 1870-1880-х годов. Особенности силуэта, ткани, цвета. Тенденция к динамичности. Колористические особенности костюма, преобладание тёмных оттенков красного, лилового, зелёного цветов.

VII. XX ВЕК

Особенности моды конца XIX – начала XX века. Мощный технический подъём, господство массового промышленного производства одежды. Начало демократизации одежды. Стиль “модерн”, его стилистические особенности и влияние на женский костюм. Конструктивные особенности костюма. “S” – образный силуэт. Особенности ткани и орнамента. Дальнейшая стандартизация мужских костюмов. Одежда периода первой мировой войны 1914 года. Воздействие военного костюма на гражданскую моду. Костюм 1920-х годов. Постепенное смягчение силуэта. Становление нового типа женского костюма. Влияние парижских мод на европейский костюм. Своеобразие костюма и моды 1930-х годов. Особенности костюма 1940-х годов. Поворот к женской одежде в сторону облегчённости тканей (после 1945 года).
Новые силуэты костюмов конца 1940-х годов. Поиски новых форм, учащённый ритм смены мод в женском костюме. Проблема ансамбля. Поиски новых форм мужской одежды.

VIII. КОСТЮМ В РОССИИ

Древнерусский костюм (X-XVII вв.) Два периода в развитии костюма: домонгольский костюм, костюм периода Московской Руси. Источники изучения. Изображения на миниатюрах и буквицах. Иконы, лицевое шитьё, лубочные картинки, летописные сведения. Памятники прикладного искусства. Описания (летописные), а также иностранных путешественников. Высокий уровень художественной культуры эпохи Киевской Руси. Формы мужской и женской одежды, их конструктивные и декоративные особенности: силуэт, ткани, орнамент, ювелирные украшения.
Роль и значение Новгорода в развитии художественной культуры этого периода. Костюм и бытовая обстановка по материалам раскопок Арциховского.
Москва XV-XVII веков. Москва – центр художественных ремесел. Специфические особенности дворцового и боярского быта и связанные с ним национальные формы одежды. Основные элементы домашней, обрядовой, летней одежды. Значительное увеличение и разнообразие одежды знати по сравнению с домонгольским периодом. Одновременное ношение нескольких одежд (до 5-8), увеличение объёма и длины одежды. Дальнейшее развитие декоративности в костюме (за счет тканей, ювелирных украшений, вышивки). Характерные особенности мужского и женского костюма представителей различных сословий. Резкая классовая дифференциация в костюме этого периода (различие в длине, качестве тканей, декоративных элементах). Типичные формы мужской боярской одежды - рубашка, исподнее платье, зипун, ферязь, различного рода кафтаны. Женские летники, сарафаны, телогреи и пр. Разнообразные формы головных уборов - тафья, колпак, мурмолка, горлатные шапки. Женские головные уборы - повязки, венцы. кокошники и т.д. Роль косметики. Ткани отечественные и привозные. Художественное шитье. Организация придворных мастерских при Государевой и Царициной палатах. Выработка узорных тканей.

<u>XVIII век.</u>

Источники изучения: подлинные образцы в музейных собраниях. Литературные мемуары, журналы мод, карикатуры. Портретная живопись, миниатюры, гравюры и др. Работы художников: А.Антропова, Д.Левицкого, Ф.Рокотова, В.Боровиковского.
- 2 часа. - Реформа начала XVIII века в области костюма. Указ Петра 1700 года о "венгерском кафтане". Введение в придворный, чиновничий обиход, в армию и флот западноевропейских форм одежды - французских, немецких и др. Сохранение старозаветных форм одежды среди купечества и мещанского сословия в городе. Самобытный характер народной одежды.
Разнообразие костюмов различных регионов. Два основных вида народного костюма: "комплекс с паневой" и ‘‘комплекс с сарафаном". Широкое распространение сарафанов в северных районах, панев - в южных. Ткани. Цвет. Орнаментация народного костюма. Широкое использование домотканых тканей, холста, шерсти, простого полотняного переплетения, фабричного шелка, кумача, ситца, цветного кашемира (середина XIX века). Особенности орнаментации домашних тканей (узорное ткачество, вышивка, набойки). Роль орнамента, его главные элементы: ромбы, розетки, косые кресты и т.д. Многокрасочность цветовой гаммы.
Парадное платье русского дворянина (три основных части - кафтан, камзол, исподнее платье). Характерные черты женского парадного костюма. Усложненный силуэт, пышность форм.
Основание частных мануфактур. Фабрики Апраксина и Шафирова. Широкое использование сукна в шерстяных тканей. Применение бархатных, шелковых, парчовых и других тканей. Домотканые изделия.. Выработка аксессуаров и фурнитуры для костюма -кружев, галуна, агроманта и др.
Дальнейшее изменение дворянской одежды на протяжение XVIII века. Эволюция робы (роба на панье, на фижмах, на турнюре).
Утверждение форм классицизма в архитектуре и запаздывание его влияния на область костюма. Воздействие французской буржуазной революции на коренные преобразовании в одежде среди дворянства. Запрет Павла I на ношение платья нового французского образца.

1-ая треть XIX века.

Источники изучения: подлинные образцы в музейных собраниях. Литературные мемуары, журналы мод, карикатуры. Портретная живопись, миниатюры, гравюры и др. Работы художников: К.Брюллова, А.Венецианова, О.Кипренского и др.
Русский классицизм первой четверти XIX века в архитектуре, изобразительном и прикладном искусстве. Стилизация античных форм одежды. Влияние Отечественной войны 1812 года и вызванного ею национального подъема на характер костюмов и тканей. Конструктивные особенности нового женского костюма. Значение шалей и шарфов. Производство шалей (так называемых колокольцовских) крепостными фабриками (Елисеевой, Мерянной и другими). Их своеобразие.
Выставка российских художественных изделий 1829 года - новый этап в развитии отечественного мануфактурного производства.
Романтизм и его отражение в костюме, в тканях и в орнаменте конца 1820-х и 1830-х годов.
Головные уборы, прически. Обувь, Перчатки. Ювелирные изделия, Общая характеристика военной формы в первой четверти XIX века.

Середина и вторая половина XIX века.

Источники изучения. Подлинные образцы (хранение Эрмитажа, Павловского дворца-музея. Исторического музея, Оружейной палаты и др.). Литературные источники:

мемуары и др. периодическая печать. Журналы мод. Произведения изобразительного искусства. Работы художников П.Федотова, В.Перова. П.Соколова, И.Репина, В.Сурикова и других.
Общественные движения в России и их отражение в искусстве. Отход от классицизма в архитектуре и прикладном искусстве и становление эклектизма. Эволюция художественных вкусов общества. Возникновение новых эстетических идеалов.
Изменения в парадной одежде на Западе и их отражение в России. Сложение нового силуэта женского парадного костюма в середине XIX века. Появление кринолинов.
Смена женской и мужской моды по десятилетиям. Быстрые изменения моды — характерная черта XIX века
Поиски национального русского стиля в декоративно-прикладном искусстве. Роль Стасова, Солнцева, Забелина и др. в изучении народного искусства в России. Т.н. "мундирный" придворный официальный костюм времени Николая 1 (указ 1834), его псевдонародная сущность.

Купеческий и мещанский костюм середины XIX века. Костюм разночинной интеллигенции. Развитие промышленности. Зачатки новой индустриальной культуры. Производство массовой художественной продукции посредством использования машинной техники. Влияние этих изменений на быт. Постепенный упадок ремесленного художественного производства.

Применение в первой половине и середине XIX века новых фактурно и орнаментально разнообразных тканей.
Переход от ручного способа печати тканей к машинному. Роль технологических и химических усовершенствований в развитии текстильного производства. Развитие шерстиной и хлопчатобумажной промышленности.
"Демократизация" тканей и их рисунка после реформ начала 1860-х годов.
Льняные изделия Ярославской мануфактуры. Трехгорная мануфактура. Парчовые, мишурные и шелковые изделия производства фабрик - Купавинской, Юсупова и Сапожниковых.

<u>Конец XIX - начало XX века.</u>
Источники изучения (те же, что и в предыдущем разделе). Работы художников - В.Серова, Б.Кустодиева и др.
Вступление России в стадию империализма.
Общий эклектический характер архитектуры: стилистическое единство прикладного искусства и костюма этого времени. Преднамеренная эклектическая архаизация форм костюма.
Усиление в архитектуре и искусстве космополитических тенденций. Стиль модерн. Его отражение в прикладном искусстве и костюме 1900—х гг. Влияние западноевропейских мод.
"Русалочный" силуэт женского костюма. Преобладание в нем "обтекаемых", "свободных", "ленивых" линий. Орнаментация тканей - болотный камыш, кувшинки, водоросли и т.д.
Аналогичный характер ювелирных изделий. Мужской костюм 1900-х-1910-х гг.
Головные уборы. Прически. Обувь. Перчатки.
Издание материалов по этнографии, прикладному искусству, костюму, орнаменту.
Значение журнальной карикатуры для корректирования моды. Стимулирующее влияние постановки художественно-промышленного образовании в России на развитие прикладного искусства и костюма.
Воздействие растущей индустриализации городов на изменение форм одежды. Появление новых форм костюма в связи с борьбой за эмансипацию женщин с постепенным включением ее в трудовую деятельность, появлением новых видов транспорта, развитием

спорта и т.п. Массовое индустриальное производство предметов быта. Появление стандартов в мебели, утвари и одежде. Проникновение городской культуры в деревню и ее воздействие на крестьянский костюм.
Влияние первой мировой войны на покрой женского платья и на мужскую одежду. Формалистические течения в искусстве конца XIX - начала XX вв. и их воздействие на предметы обихода, одежду, ткани и орнамент.

IX. ЭПОХА ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА

Периодизация костюма нового времени. Основные творческие центры по созданию современной одежды. Первый период (1920-е - рубеж 1930-х годов). Деятельность мастеров предреволюционного времени (Н.Ламанова, Е.Прибыльокая, Н.Макарова и другие). Восстановление связи с западноевропейской модой. Формирование нового эстетического идеала в одежде. Второй период (1930-е годы). Основание Московского дома моделей одежды (1933 г.). Роль В.И.Мухиной в развитии костюма. Подготовка при Московском текстильном институте художников—модельеров.
Великая Отечественная война и влияние форм военной одежды на гражданский костюм. Эклектические тенденции в развитии костюма 1940-х - 1-й пол. 1950-х годов.
Перелом в прикладном искусстве и костюме во 2-й половине 1960-х годов. Костюм 1960-х годов. Новые тенденции, свойственные костюму этого времени. Усиление воздействия конструктивных начал. Демократические принципы в моделировании, стандартизация костюма.
Костюм второй половины 1960-х - 1970-х годов. Развитие творческой работы в домах моделей Москвы, Ленинграда, Киева, прибалтийских республике Повышение художественно-эстетического начала в современном костюме. Расширение ассортимента тканей, украшений. Использование и творческая переработка национальных мотивов в современном моделировании. Создание образцов одежды для массового производства, недостаточность их внедрения. Содружество художников—модельеров В.Зайцева, Г.Гагариной, Е.Ивановой и других и художников—текстильщиков (поиски удобства костюма, выразительности силуэта и линий, колорита и пр.).
Проблема массового и уникального в творчестве художников-модельеров. Успехи современных моделей одежды на международных конкурсах и конгрессах одежды. Творческий обмен опытом с художниками содружественных стран.

ЛИТЕРАТУРА

Адлер Б.Ф. Возникновение одежды. СПб, 1903.
Арманд Т. Орнаментация ткани. М.-Л., 1931.
Батажкова В.Н. Эрмитажное собрание костюмов. Вопр. худ. обр
Батажкова В.Н. Эрмитажное собрание костюмов.Вопр.худ.обр. Выш. 13 Л., 1975.
Билибин И.Я. Несколько слов о русской одежде XVI-XVII вв. “Старые годы”, 1909, июль-сентябрь.
Вейс Г. Внешний быт народов от древнейших времён до наших дней. Тт. 1-3, М., 1874-1884
Верещагин В.В. Дамские моды Александровского времени. “Старые годы”, 1908, июль-сентябрь.
Висковатов А.В. Историческое описание одежды и вооружения российских войс. СПБ, 1841-1862
Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. М.-Л., 1945.

Градова К. Театральный костюм. К.П. Мужской костюм. М., 1987.
Джексон Ш. Костюм для сцены. М., 1984.
Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. Чч. 1-П. М., 1973 и 1974.
Иллюстрированная Энциклопедия моды (Л. Кибалова, О, Гербенева, М. марова). Прага. 1986.
Каминская Н.М. История костюма. М., 1977.
Киреева Е.В. История костюма. М., 1970.
Комиссаржевский Ф.Ф. Костюм. Изд. “Театр и искусство”, 1911.
Костюм в России XVIII – начала XX века. Каталог Государственного Эрмитажа. Л., 1974.
Костюм Серебряного века в России. 1890-1914 гг. Каталог выставки. Авт. вступ. ст. и сост. Каталога Т.Т. Коршунова. СПБ., 1993.
Крестьянская одежда населения европейской России XIX – начала XX вв. Определитель. М., 1971.
Левинсон-Нечаева М.М. одежда и ткани XVI-XVII вв. Сб. “Государственная оружейная палата Московского Кремля”. М., 1954.
Мерцалова М.Н. История костюма. М., 1972.
Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма. М., 1975.
Мерцалова М.Н. Костюм разных времён и народов. Тт. I-IV т., 1993-2001.
Молотова Л.Н., Соснина Ж.Н. Под ред. Батажковой В.Н. Русский народный костюм. Л., 1984.
Прохоров В.А. и Прохоров А.В. Материалы по истории русских одежд и обстановки народной. СПБ, 1881-1885.
Работнова И.П. Русская народная одежда. М., 1964.
Русский историко-этнографический атлас. М., 1970.
Русский костюм 1750-1917 гг. в пяти выпусках. М., изд. ВТО, 1960-1965.
Русское декоративное искусство. Тт. 1, П, Ш. М., 1962-1965.
Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей. М.-Л., 1934.
Соколова Т.М. Орнамент – почерк эпохи. Л., 1972.
Стемпаржецкий А.Г. Декоративные ткани в русском интерьере. М.-Л., 1934.
Стриженова Т.Х. Из истории советского костюма. М., 1972

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»

Кафедра гуманитарных и философских наук

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры гуманитарных и
философских дисциплин
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ Н.Н.Акимова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Направление подготовки: 50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация: Магистр
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Литературный Санкт-Петербург» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) проф. Н.Н. Акимова

Рецензент _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Обучение курсу «Литературный Санкт-Петербург» помогает систематизировать теоретические и историко-культурные знания о литературной жизни Санкт-Петербурга, полученные самостоятельно и при изучении других гуманитарных дисциплин, получить представление о взаимодействии литературы, разных сфер культуры и внелитературного контекста.

Цель курса: систематизирование теоретических и историко-культурных знаний о литературной жизни Санкт-Петербурга, полученных самостоятельно и при изучении других гуманитарных дисциплин, выявление взаимодействия литературы, разных сфер культуры и внелитературного контекста.

Задачи курса:

- изучение представлений о феномене литературного Петербурга как целостного культурного явления;
- раскрытие специфики понятий «литературный Петербург», «литература о Петербурге» и «Петербургский текст русской литературы»;
- формирование у студентов навыков историко-культурного анализа литературных явлений, принадлежащих к петербургской культуре на разных этапах ее развития;
- формирование историко-литературных и культурологических знаний в образовательном процессе;
- формирование навыков самостоятельной работы с теоретико- и историко-литературными, краеведческими и культурологическими источниками.

Общие планируемые результаты освоения дисциплины:

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны демонстрировать следующие результаты образования:

знать: содержание основных теоретико- и историко-литературных понятий; основные идеи и научные труды ведущих отечественных и зарубежных историков литературы и искусства, культурологов;

уметь: применять теоретические знания для анализа содержания историко-литературных и художественных явлений; использовать понятийный аппарат для описания культурных феноменов из области литературы;

владеть: навыками анализа и художественно-эстетической интерпретации литературных феноменов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3. Дисциплина изучается во 2 семестре.

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
ОПК-1 Способен организовывать и проводить выставки,	Знать: методы анализа и синтеза информации.	2 семестр	Дискуссия, устный ответ на семинаре,

конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи	Уметь: абстрактно мыслить; анализировать и обобщать полученную информацию. Владеть: способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу		доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
ОПК-2 Способен самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения	Знать: основные идеи и научные труды ведущих отечественных и зарубежных историков литературы и искусства, культурологов Уметь: применять теоретические знания для анализа содержания историко-литературных и художественных явлений; использовать понятийный аппарат для описания культурных феноменов из области литературы Владеть: навыками анализа и художественно-эстетической интерпретации литературных феноменов.	2 семестр	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
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	Знать: содержание основных теоретико- и историко-литературных понятий. Уметь: применять полученные теоретические знания в профессиональной деятельности. Владеть: навыками ведения диалога в профессиональной деятельности	2 семестр	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Литературный Санкт-Петербург» входит в базовую часть общенаучного цикла и включает в себя лекционные, практические занятия и самостоятельную работу студента-магистранта. Объем – 3 зачетных единицы (108 часов).

Очная форма обучения – 1 курс (30 аудиторных часов). Итоговая форма контроля – зачет (2 семестр).

Дисциплина «Литературный Санкт-Петербург» связана с такими дисциплинами подготовки магистров, как «Актуальные проблемы отечественного искусства», «Актуальные проблемы зарубежного искусства».

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Планируемые результаты обучения по дисциплине: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3

№ п/п тема	Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоёмкость	Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе		
			Л	Практ./сем.	СР
	2 семестр	**108**	**14**	**16**	**78**
1	Тема 1. Введение в курс. Петербургский текст русской литературы.	10	2	-	8
2	Тема 2. Петербург в литературе XVIII века	12	2	2	8
3	Тема 3. Литературная жизнь Петербурга первой трети XIX века.	14	4	-	10
4	Тема 4. Формирование Петербургского текста русской литературы.	12	2	2	8
5	Тема 5. Петербург эпохи реализма.	14	2	2	10
6	Тема 6. Литературный Петербург Серебряного века.	12	2	2	8
7	Тема 7. Литературная жизнь Петербурга 1920 – 1930-х гг.	10	-	2	8
8	Тема 8. Поэтический Петербург XX века.	10	-	2	8
9	Тема 9. Петербург в прозе 2-й пол. XX – начала XXI века.	14	-	4	10

5. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	**Всего з.ед. (ак. ч.)**	**1 курс з.ед. (ак.ч.)**		**2 курс з.ед. (ак.ч.)**		**3 курс з.ед. (ак.ч.)**	
		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Общая трудоёмкость дисциплины	3 (108)						
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся							

с преподавателем), из них:							
- лекции (Л)	14		14				
- семинарские занятия (СЗ)							
- практические занятия (ПЗ)	16		16				
- индивидуальные занятия (ИЗ)							
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)							
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	78		78				
- курсовая работа (проект)							
- доклад (реферат)							
- экзамен (экзаменационный просмотр)							
Итоговый контроль			3				

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Изучение рекомендуемой литературы.
- Посещение музеев и выставочных залов.

План самостоятельной работы студентов:

№ п/п	№ раздела, темы	Содержание самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (час.)	Формируемые компетенции
1.	1	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов.	8	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
2.	2	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, экскурсия в Дом-музей Державина, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	8	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
3.	3	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов.	10	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
4.	4	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	8	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3

5.	5	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	10	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
6.	6	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	8	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
7.	7	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	8	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
8.	8	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	8	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
9.	9	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	10	ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3
Всего часов			**78**	

Образовательные технологии. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме.

Методы / Формы	**Лекции**	**Семинарские занятия**
Диалого-дискуссионное обсуждение проблем	+	+
Работа в команде		+
Поисковый метод		+
Выступление в роли обучающего		+

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемыекомпетенции	**Этапыформированиякомпетенций**	**Шкалаоценивания**	**Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения**

			дисциплины
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	**знать:** методы анализа и синтеза информации. **уметь:** абстрактно мыслить; анализировать и обобщать полученную информацию. в**ладеть:** способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу	**Зачтено**	Содержание соответствует теме, студент показывает знание учебного материала, грамотно и по существу излагает его, правильно применяет теоретические положения, владеет необходимыми навыками и приемами анализа художественного произведения в литературно-историческом контексте, демонстрирует удовлетворительный уровень сформированности компетенций
ОПК-2 Способен самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения	**знать:** основные идеи и научные труды ведущих отечественных и зарубежных историков литературы и искусства, культурологов; **уметь:** применять теоретические знания для анализа содержания историко-литературных и художественных явлений; использовать понятийный аппарат для описания культурных феноменов из области литературы **владеть:** навыками анализа и художественно-эстетической интерпретации литературных феноменов.		
ОПК-3 Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать,	**знать:** содержание основных теоретико- и историко-литературных понятий. **уметь:** применять полученные теоретические знания в профессиональной деятельности.	**Не зачтено**	Не раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, студент не обладает знаниями по

анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой	**владеть:** навыками ведения диалога в профессиональной деятельности		значительной части учебного материала и не может грамотно изложить ответ на поставленный вопрос, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследователь но, отсутствует аргументация.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме

			отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Текущие практические занятия	Текущий постоянный контроль осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем, ведущим настоящую дисциплину с постановкой конкретных задач студенту для самостоятельной работы в виде практических занятий, семинаров	Темы заданий к семинару.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по вопросам подготовки докладов	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы заданий к семинару

Промежуточный контроль

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме коллоквиума во время аудиторной работы.

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится ведущим педагогом кафедры по итогам семестра в форме зачета.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Зачет	Средство, позволяющее в устной или письменной форме оценить знания,	Комплект теоретических

		умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Билет содержит два вопроса для контроля сформированности заявленных дисциплинарных компетенций. Рекомендуется для **оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения** в работе.	вопросов к зачету.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная литература:

1. *Лотман Ю.М.* Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб., 2002. С. 208–220.
2. Москва – Петербург: proetcontra. Диалог культур в истории национального самосознания / Сост., вступ. ст., коммент., библиогр. К.Г. Исупова. СПб., 2000.
3. *Топоров В.Н.* Петербург и петербургский текст русской литературы (Введение в тему); Петербургские тексты и петербургские мифы (Заметки из серии) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995. С. 259–367; 368–399.
4. *Топоров В.Н.* Петербургский текст русской литературы. СПб., 2003.

8.2. Дополнительная литература:

1. *Анциферов Н.П.* Душа Петербурга; Петербург Достоевского; Быль и миф Петербурга. Репринт изданий 1922, 1923, 1924 гг.: М., 1991.
2. *Анциферов Н. П.* «Непостижимый город…» СПб., 1991.
3. *Аронсон М.*, *Рейсер С.* Литературные кружки и салоны. Л., 1929, переиздание: М., 2001.
4. *Бунатян Г.Г., Чарная М.Г.* Литературные места Петербурга. СПБ., 2005.
5. *Гиллельсон М.И.Мануйлов В.А., Степанов А.Н.* Гоголь в Петербурге. Л., 1961.
6. *Гордин А.М., Гордин М.А.* Путешествие в пушкинский Петербург. Л., 1983.
7. *Иезуитова Р.В., Левкович Я.Л.* Пушкин в Петербурге. Л., 1991.
8. *Лавров А.В.* Русский символизм: Этюды и разыскания. М., 2006.
9. Ленинградские писатели-фронтовики 1941–1945: автобиографии, биографии, книги / сост. В.С. Бахтин. Л., 1985.
10. Литературные объединения Москвы и Петербурга 1890-1917 годов: словарь / М. Шруба. М., 2004.

11. Литературный Санкт-Петербург, XX век: энцикл. слов. : в 3 т. / гл. ред. и сост. О.В. Богданова. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2015.
12. *Лурье Л.Я.* Петербург Достоевского: ист. путеводитель. СПб., 2012.
13. *Лурье Л.Я., Лурье С.Л.* Ленинград Довлатова. Исторический путеводитель. 2-е изд. СПб., 2017.
14. *Ляпина Л.Е.* Мир Петербурга в русской поэзии. Очерки исторической поэтики. СПб., 2010.
15. *Мануйлов В.А.* Лермонтов в Петербурге. Л., 1964.
16. Писатели Ленинграда 1934–1981: биобиблиографич. справочник / сост. В.С. Бахтин, А.Н. Лурье. Л., 1982.
17. *Раков Ю.А.* Петербург – город литературных героев. СПб., 1999.
18. *Раков Ю.А.* Мистический Петербург. СПб., 2001.
19. Самиздат Ленинграда, 1950-1980-е: лит. энцикл. / В.Э. Долинин, Б.И. Иванов, Б.В. Останин, Д.Я. Северюхин; под общ. ред. Д.Я. Северюхина. М., 2003.
20. Пушкинские адреса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: путеводитель. СПб., 1999.
21. *Саруханян Е.* Достоевский в Петербурге. Л., 1970.
22. Семиотика города и городской культуры: Петербург. Труды по знаковым системам. Т. XVIII. Тарту, 1984.
23. Синдаловский Н.А. Мифология Петербурга. СПб., 2000.
24. *Синдаловский Н.А.* Санкт-Петербург. История в преданиях и легендах. СПб., 2002.
25. *Синдаловский Н.А.* Петербургские адреса русской литературы. М., 2011.
26. *Спивак Д.Л.* Северная столица. Метафизика Петербурга. СПб., 1998.
27. *Спивак Д.Л.*Метафизика Петербурга: начала и основания. СПб., 2003.
28. *Спивак Д.Л.*Метафизика Петербурга: немецкий дух. СПб., 2003.
29. *Спивак Д.Л.*Метафизика Петербурга: французская цивилизация. СПб., 2003.
30. *Топоров В.Н.* Аптекарский остров как городское урочище (общий взгляд) // Ноосфера и художественное творчество. М., 1991. С. 200–279.
31. *Топоров В.Н.* К понятию «литературного урочища» (Locuspoesiae). I. Жизнь и поэзия (Девичье поле) // Литературный процесс и проблемы литературной культуры. Таллин, 1988. С. 61–68.
32. *Щукин В.Г.* «Душа города» в воззрениях и творчестве романтиков; Петербургская Сенная площадь (К характеристике одной профанологемы) // Щукин В.Г. Российский гений Просвещения. Исследования в области мифопоэтики и истории идей. М., 2007. С. 490–495; 496–509.

8.3. Художественные тексты:

Петербург в русской поэзии XVIII – первой четверти XX века. / Сост., автор вступ. статьи и коммент. М.В. Отрадин. СПб., 2002.

Петербург в поэзии русской эмиграции (первая и вторая волна) / Вступ. статья, сост., подготовка текста и прим. Р. Тименчика и В. Хазана. СПб., 2006.

Пушкин А.С. Медный всадник. Пиковая дама.

Гоголь Н.В. Петербургские повести (Невский проспект. Портрет. Записки сумасшедшего. Нос. Шинель).Петербургские записки 1836 года.

Одоевский В.Ф. Сказка о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту. Насмешка мертвеца. Саламандра. Петербургские письма.

Титов В.П. Уединенный домик на Васильевском.

Жукова М.С. Вечера на Карповке.

Лермонтов М.Ю. Штосс («У графа В… был музыкальный вечер…»)

Герцен А.И. Москва и Петербург.

Белинский В.Г. Петербург и Москва.

Григорьев Ап. Петербург и Москва.

Гончаров И.А. Обыкновенная история. Обломов.

Достоевский Ф.М. Бедные люди. Двойник. Белые ночи. Хозяйка. Идиот.

Крестовский Вс.В. Петербургские трущобы.

Лесков Н.С. Островитяне.

Апухтин А.Н. Лирика. Дневник Павлика Дольского. Между смертью и жизнью.

Белый А. Петербург.

Блок А.А. Лирика. Возмездие.

Анненский И.Ф. Лирика.

Гумилев Н.С. Лирика.

Ахматова А.А. Лирика. Поэма без героя.

Мандельштам О.Э. Лирика.

Иванов Вяч.И. Лирика.

Федотов Г.П. Три столицы.

Замятин Е.И. Москва – Петербург.

Хармс Д.И. Лирика. Случаи.

Шефнер В.С. Сестра печали.

Бродский И.А. Лирика.

Довлатов С.Д. Рассказы.

Кушнер А.С. Лирика.

Битов А.Г. Пушкинский дом.

Чижова Е.С. Крошки Цахес. Полукровка. Время женщин.

Водолазкин Е.Г. Лавр. Авиатор.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Электронные образовательные ресурсы:

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
www.philology.ru/	Русский филологический портал	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
writerstob.narod.ru/	Русские писатели и поэты. Образовательный сайт	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
feb-web.ru/	Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.rvb.ru/	Русская виртуальная библиотека	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
www.elibrary.ru/	Научная электронная библиотека E-Library. Российские научные журналы.	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
ibooks.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.knigafund.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.biblioclub.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.нэб.рф/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Национальная электронная библиотека»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы направлены на систематизацию и закрепление знаний, умений и навыков, совершенствование базовых компетенцийпри овладении данной дисциплиной.

Индивидуальный характер заданий, выполнение которых направлено на расширение спектра профессиональных и личностных компетенций студентов, обеспечивает самостоятельность выбора студентом тем и методов их осмысления, что максимально соответствует индивидуальным профессиональным интересам.

Вводное занятие включает установку, разъясненную преподавателем, на самостоятельный выбор стратегии при освоении различных разделов курса. В то же время указывается, что обязательный характер имеет задание, выполнение которого проверяется на итоговой аттестации.

При организации самостоятельной работы преподаватель назначает часы индивидуальных консультаций для студентов, в процессе которых студент может получить дополнительную информацию по изучаемым проблемам, устранить затруднения, возникающие в процессе работы.

Преподаватель может использовать современные информационные технологии для поддержания контакта со слушателями в процессе их самостоятельной работы. Это диалогическое общение по электронной почте, что позволяет получить доступ к обсуждению в оптимальном для преподавателя и слушателя режиме, и способствует совершенствованию навыков работы с современными информационными технологиями

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

http://lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова

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

http://www.modernlib.ru/genres/ - Электронная библиотека modernlib.ru

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Аудиторный фонд, аудиоматериалы, видеоматериалы, фонды Научной библиотеки, набор учебной мебели, доска, ноутбук.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»

Кафедра гуманитарных и философских наук

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры
гуманитарных и философских наук
протокол №1 от «05» ноября 2025 г.
заведующий кафедрой

_____ Н.Н. Акимова/

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Литературный Санкт-Петербург

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Составитель _____проф. Н.Н. Акимова

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры протокол № 1 от «05» ноября 2025 г.

Заведующий кафедрой гуманитарных и философских наук_____ Н.Н. Акимова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.

№п\п	№ протоколазаседаниякафедры	дата внесенияизменений	содержаниеизменения	подпись зав.кафедрой	расшифровкаподписи

1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

№ п/п	Контролируемыеразделы (темы) дисциплины	Кодконтролируемойкомпетенции	Оценочные средства контроля формирования компетенций Количество (вопросов, заданий)
1	Тема 1. Введение в курс. Петербургский текст русской литературы.	ОК-3, ОПК-5, ОПК-6.	-
2	Тема 2. Петербург в литературе XVIII века	ОК-3, ОПК-5, ОПК-6.	Практическое задание текущего контроля
3	Тема 3. Литературная жизнь Петербурга первой трети XIX века.	ОК-3, ОПК-5, ОПК-6.	-
4	Тема 4. Формирование Петербургского текста русской литературы.	ОК-3, ОПК-5, ОПК-6.	Практическое задание текущего контроля
5	Тема 5. Петербург эпохи реализма.	ОК-3, ОПК-5, ОПК-6.	Практическое задание текущего контроля
6	Тема 6. Литературный Петербург Серебряного века.	ОК-3, ОПК-5, ОПК-6.	Практическое задание текущего контроля
7	Тема 7. Литературная жизнь Петербурга 1920 – 1930-х гг.	ОК-3, ОПК-5, ОПК-6.	Практическое задание текущего контроля
8	Тема 8. Поэтический Петербург XX века.		Практическое задание текущего контроля
9	Тема 9. Петербург в прозе 2-й пол. XX – начала XXI века.		Практическое задание текущего контроля

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам дисциплины или по темам)

2.1. Вопросы для текущего контроля *(при наличии) не предусмотрено*

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля

Практические задания (при наличии) для оценки формирования компетенции	Форма контроля
Тема 1. Введение в курс. Петербургский текст русской литературы.	Дискуссия
Тема 2. Петербург в литературе XVIII века	Доклад, дискуссия, краткий отчет об экскурсии в Музей-квартиру Г.Р. Державина.
Тема 3. Литературная жизнь Петербурга первой трети XIX века.	Дискуссия, краткий отчет об экскурсии в Музей-квартиру А.С. Пушкина

Тема 4. Формирование Петербургского текста русской литературы.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 5. Петербург эпохи реализма.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 6. Литературный Петербург Серебряного века.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 7. Литературная жизнь Петербурга 1920 – 1930-х гг.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 8. Поэтический Петербург XX века.	
Тема 9. Петербург в прозе 2-й пол. XX – начала XXI века.	

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)

или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых работ)

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Г.Р. Державин как петербургский поэт. Львовский литературно-художественный кружок.
2. Петербургская повесть как особая жанровая разновидность.
3. Повести о художнике как явление петербургской культуры.
4. Петербургское пространство в романе Н.С. Лескова «Островитяне».
5. Литературная маска Козьмы Пруткова
6. А. Белый и его роман «Петербург».
7. Литературные маски и мистификации (Черубина де Габриак).
8. Литературные группы «Серапионовы братья» и ОБЭРИУ: литературная деятельность, принципы поэтики.
9. Образ Петербурга/Ленинграда в поэзии А. А. Блока, А.А. Ахматовой, Н.С. Гумилева, О.Э. Мандельштама, И.А. Бродского, А.С. Кушнера.
10. Ленинград в романах В.С. Шефнера «Сестра печали», А.Г. Битова «Пушкинский Дом», прозе С.Д. Довлатова.
11. Современная петербургская проза: романы Е.С. Чижовой и Е.Г. Водолазкина.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен или скорректировать под конкретную дисциплину)

Шкалаоценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
Зачтено	Содержание соответствует теме, студент показывает знание учебного материала, грамотно и по существу излагает его, правильно применяет теоретические положения, владеет необходимыми навыками и приемами анализа художественного произведения в литературно-историческом контексте, демонстрирует удовлетворительный уровень сформированности компетенций.
Не зачтено	Не раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, студент не обладает знаниями по значительной части учебного материала и не может грамотно изложить ответ на поставленный вопрос, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, отсутствует аргументация.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра русского искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры русского искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ В.А.Леняшин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДОЛОИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НИР»

Направление подготовки	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	магистратура
Квалификация	магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Методологические основы НИР» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) _____ кандидат искусствоведения, профессор Е.Ю. Турчинская

Рецензент _____ доктор культурологии, профессор кафедры музееведения Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена
О. С. Сапанжа

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
1. Научно-исследовательская работа в магистратуре
2. Цели и задачи научно-исследовательского семинара
3. Место научно-исследовательского семинара в структуре ООП
4. Требования к результатам освоения дисциплины
5. Тематический план изучения дисциплины
6. Тематическое содержание
7. Планы практических (семинарских) занятий
8. Образовательные технологии
9. План самостоятельной работы студентов
10. Формы итоговой аттестации (зачет)
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
1. Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации
2.Оценочные средства для итоговой аттестации

1. Научно-исследовательская работа в магистратуре

Научно-исследовательская работа магистранта (**НИРМ**) является обязательной составляющей программы подготовки магистра и может проводиться на базе научно-исследовательских подразделений и кафедр Университета, образовательных учреждений, научно-исследовательских институтов, других предприятий и организаций.

Научно-исследовательская подготовка магистров включает: научно-исследовательскую работу в течение семестра, научно-исследовательскую и научно-производственную практики, подготовку выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

НИР в магистратуре основывается на участии студента в фундаментальных, поисковых, методических и прикладных научных исследованиях и предусматривает соответствие основной проблематике направления, по которой подготавливается выпускная квалификационная работа.

Основными **задачами** НИРМ являются:

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, обработки полученных экспериментальных и эмпирических данных, овладение современными методами исследований;
- развитие представления об основных профессиональных задачах, способах их решения, способности самостоятельного проведения научных исследований, оценки научной информации, использования научных знаний в практической деятельности;
- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию творческого потенциала.

Содержание НИРМ определяется руководителем магистерской программы и предполагает осуществление следующих видов работ:

- выполнение всех видов научно-исследовательских работ, осуществляемых на соответствующей базе;
- участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, круглых столов, дискуссий;
-участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
- осуществление самостоятельного исследования по теме выпускной квалификационной работы.

Итоговая аттестация магистрантов включает в себя защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) по решению руководителя магистерской программы и выпускающей кафедры.

1. Цели и задачи научного семинара

Научно-исследовательский семинар является обязательной формой аудиторных занятий магистрантов, входит в учебные планы подготовки магистрантов всех магистерских программ.

Научно-исследовательский семинар магистрантов необходим для сбора, анализа и обобщения научного материала, разработки оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки магистерской диссертации, совершенствования умений самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно-исследовательской работе.

Целью научно-исследовательского семинара является формирование у магистрантов системных основ культуры научного исследования в сфере всеобщей истории искусства.

Задачами научного семинара являются:

- Ознакомление магистрантов с актуальными научными направлениями научных поисков в сфере истории, теории и практики искусства;
- Формирование у магистрантов навыков научно-исследовательской работы, ее планирования, проведения, оценки;
- Представление и публичное обсуждение промежуточных результатов научных исследований магистрантов;
- Итоговая апробация результатов научных исследований магистрантов, представляемая в форме научных докладов.

Участие в научно-исследовательском семинаре позволяет магистрантам приобрести следующие сформировать следующие знания, умения, навыки:

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;
- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
- способность владеть навыками публичной и научной речи;
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований;

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного исследования;

- способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой;

- способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде научной работы (статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.).

Цели и задачи научного семинара определили выбор методологии и методики ее преподавания. Она синтезирует элементы теории и истории искусства, философии и методологии науки, культурологии, социологии, эстетики, семиотики. В изложении материала доминирует принцип концептуального обобщения сложившихся в истории искусствознания методологических подходов. В основе семинара – практические занятия, а также значительное количество часов самостоятельной работы магистрантов. Данная трактовка дисциплины подчеркивает открытый характер каждой методики, предназначенной для решения конкретного спектра задач, что предполагает возможность выбора различных исследовательских профилей и методологических перспектив.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Научно-исследовательский семинар входит в блок «Научно-исследовательская работа» рабочего учебного плана направления подготовки магистров «Теория и история искусств».

Объем – 8 зачетных единицы (288 часа).

Очная форма обучения – 1 и 2 курс. Итоговая форма контроля –экзамен (1, 2, 3 семестры).

Заочная форма обучения – 1 и 2 курс. Итоговая форма контроля – зачет (1 и 2 курсы).

Научно-исследовательский семинар связан с дисциплинами профессионального цикла: «Актуальные проблемы зарубежного искусства», «Актуальные проблемы отечественного искусства».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:

- о научной методологии как основе исследовательской деятельности в истории и теории искусства;

- об истоках современной методологии и основных методологических системах в современном искусствознании;

- о междисциплинарной природе методологии современного искусствознания;

- о вариативности различных методологических подходов при изучении искусства в целом и отдельных художественных произведений;

- об исторической парадигме и ее роли в методологическом исследовании истории и теории искусства.

ЗНАТЬ:

- структуру современного искусствознания;

- междисциплинарные связи современного искусствознания;

- основы методологии научного исследования;

- становление и эволюцию различных научных и методологических школ в зарубежном и отечественном искусствознании;

- методику и методологию анализа разных видов и жанров искусства;

- методику и методологию анализа историко-художественного процесса;

- методику и методологию анализа современного художественного процесса;

- профессиональную терминологию современного искусствознания.

УМЕТЬ:

- использовать полученные знания в процессе написания диссертационной работы;

- анализировать историю искусства, современную художественную практику, отдельные художественные произведения с позиций различных исследовательских подходов и методик, сформировавшихся в современном искусствознании.

ВЛАДЕТЬ:

- профессиональной терминологией в современной теории искусства и методологии искусствознания;

- комплексным анализом художественного произведения в совокупности различных методик;

- комплексным анализом исторического процесса развития искусства в совокупности различных методик;

- комплексным анализом современного художественного процесса в совокупности различных методик.

4. Тематический план изучения дисциплины

Очная форма обучения

Заочная форма обучения

5. Тематическое содержание

Тема 1. Искусствоведение как сфера специального знания

Методология искусствознания как стратегия исследовательской деятельности в сфере истории и теории искусства, обуславливающая внутреннюю организацию процесса исследования или изучения художественного произведения.

Методология как учение о принципах построения, формах и способах научно-исследовательской деятельности, как основание для характеристики компонентов научного исследования: объекта, предмета анализа, постановки проблем и задач исследования. Методологическая обусловленность совокупности исследовательских средств, необходимых для решения задач данного типа, определяющая последовательность исследования.

Философская и специально-научная методология. Методологические функции выполняет вся система философского знания, выступающая в качестве системы предпосылок и ориентиров научной деятельности. Выделяют содержательные (мировоззренческие основы, «картина мира») и формальные (обусловленность жанром, видом искусства) предпосылки.

Определение специфики гуманитарного знания как одна из кардинальных методологических проблем. Определение специфической для каждой эпохи развития науки и творческого сознания «парадигмы» мышления — совокупности неявно задаваемых регулятивных принципов.

Общая структура науки об искусстве (теория искусства, художественная критики, история искусства) и типология ее методов (методы описательно-дискурсивные, аналитические и обобщающе-синтетические).

Тема 2. Методология искусствознания на разных этапах развития науки об искусстве

Классическая эстетика и философия искусства. Зарождение и развитие эстетических представлений в Античности, Средневековье и Возрождении: платоновская и аристотелевская традиции понимания искусства. Смысл искусства в классической эстетике и философии искусства: миметическое понимание искусства, искусство как выражение красоты. Природа художественного образа в классической философии искусства. Представление о назначении художника. Эстетический опыт как содержание искусства. Игра как основа искусства. Эстетические критерии оценки искусства. Философия искусства Гегеля как завершение классической философии искусства.

Искусство как особая форма общественного сознания в философии марксизма как переход к неклассической философии искусства.

Основные категории классической философии искусства: эстетическое сознание, эстетический опыт, эстетическая культура, художественный образ, эстетический идеал, мимесис, форма и содержание и другие.

Неклассическая эстетика и философия искусства. Феноменология, неопозитивизм, экзистенциализм, структурализм и герменевтика как основные тенденции философской мысли XX века. Психоаналитическая философия искусства. Семантическая философия искусства.

Постнеклассическая эстетика и философия искусства. Контекстуализм и институциональная теория как основные направления неклассической философии искусства и эстетики середины – второй половины XX века.

Постструктурализм и его основные понятия: язык, текст, письмо, ризома и другие. Деконструкция как метод интерпретации текста.

Постмодернизм. Основные черты эстетики постмодернизма: симулякр, ирония, маргинальное, пастиш, деструктивность, чувствительность, шок, хаос, телесность, цитатность, стилевой и жанровый синкретизм, игра. Искусство как хаос смыслов.

Проблема систематизации и классификации методов искусствознания (по целям и предметам). Подход источниковедческий (первичность памятника-источника) и проблемный (первичность исследовательской темы и проблематики). Соотношение исследовательских тем (областей и предметов научного интереса) и исследовательских проблем (первичность тем и вторичность проблем). Эпистемологический критерий: методы индуктивные (эмпирические и номологические) и методы дедуктивные (интуиция и эмпатия как исследовательские приемы). Методы аналитические и синтетически-интерпретационные. Анализ формальной стороны искусства (морфология и синтаксис в широком смысле слова) и содержательной (семантика). Методы критические (оценочные) и интерпретационные (постановка памятника в смысловые контексты и выявление дополнительных коннотативных значений). Методологическая вариативность.

Тема 3. Теория искусства, эстетика, философия искусства и художественная практика

Изменение функционирования художественных жанров в эпоху Возрождения и новое время как условие формирования философии искусства. Влияние новых мировоззренческих принципов на художественную практику. Основные тенденции изменения в визуальных искусствах, литературе, музыке. Принцип прямой перспективы и тонально-гармоническая музыкальная система как отражение новоевропейского мировоззрения.

Отражение философско-мировоззренческих и эстетических принципов в формах искусства, взаимовлияние философского и художественного опыта. Европейское мировоззрение XVII – XVIII вв. и отражение его в художественных формах. Мировоззренческие основания художественного стиля барокко. Искусство барокко и формирование философской эстетики. Барокко и Просвещение. Отражение художественной

жизни в теоретической мысли Просвещения. Кризис барочных форм и кризис Просвещения. Революционный порыв искусства на пути к романтизму. Философия романтизма и романтическая художественная практика. Стилистические особенности романтизма. Сближение философии искусства и художественной практики в эпоху романтизма. Романтизм и субъективизм. Романтические методы изображения внутреннего мира индивида. Эволюция романтизма. Принципы реалистического искусства и его мировоззренческие основания. Художественная критика. Акцентировка содержательной стороны художественной практики в искусстве XIX в. и принципы философской эстетики. Развитие европейской культуры и искусства от реализма к модернизму. Основные принципы модернистского искусства. Художественные манифесты. Художественные акции. Формализм. Искусство для искусства. Жизнь как искусство. Дендизм. Художественная пресса. Расслоение искусства на массовое и элитарное.

Современное искусство как предмет гуманитарного знания. Кризисные процессы в современном искусстве как отражение современного мировоззрения. Постмодерн как итог модерна. Основные тенденции искусства постмодерна и их преломление в современной философии искусства. Искусство как философия. Философичность современного искусства. Новые формы искусства. Искусство новых технологий и его обоснование в философии искусства. Искусство и медиасфера.

Теории современного искусства. Искусствоведческие и эстетические аспекты теорий современного искусства. Культурологические и социологические аспекты теорий современного искусства.

Тема 4. Междисциплинарная природа современного искусствоведения

Синтетическая природа современного искусствознания: философско-эстетические, социологические, психологические, семиотические, культурологические и собственно искусствоведческие аспекты.

Междисциплинарный характер всякой гуманитарной методологии и истории искусства, в частности: связь со смежными дисциплинами (историей, психологией, социологией, лингвистикой, литературоведением, религиоведением и т.д.).

Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведения искусства. Представление о методологии и методике искусствоведческого исследования. Общенаучные (системный подход, типологический анализ, сравнительный подход и другие) и частно-научные (стилистический, иконографический, иконологический) методы.

Философско-эстетический подход к исследованию искусства. Семиотика искусства. Социология искусства. Культурология искусства. Психология искусства. Источниковедческие

аспекты истории искусства. Системный и информационный подходы в изучении истории искусства и художественного произведения. Количественные методы в современном искусствознании.

Тема 5. Методология анализа художественного процесса

Проблема научности в истории и теории искусства. Закономерности динамики художественного процесса как предмет искусствоведческого исследования. Общее, особенное и единичное в истории и теории искусства.

Методика анализа художественного произведения в совокупности различных методологических подходов (в зависимости от темы научно-исследовательской работы магистранта). Методология анализа произведений изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура). Методология анализа архитектуры и произведений декоративно-прикладного искусства.

Тема 6. Современное искусствоведческое исследование: жанры, методы, тезаурус

Жанры научной литературы. Крупные жанры (монография, диссертация, словарь, энциклопедия). Малые жанры (научная статья в периодическом или непериодическом издании, реферат, аннотация, тезисы, обзор, рецензия).

Степени обобщения научных сведений. Первичные и вторичные научные произведения.

Научные стили. Академический тип (монография, статья, диссертация, тезисы, сообщения, научный отчет). Информационно-реферативный стиль (реферат, обзор, аннотация). Справочно-энциклопедический стиль (энциклопедия, словарь, справочник). Научно-оценочный тип (рецензия, отзыв, экспертное заключение). Научно-учебный стиль (учебник, учебное пособие, курс лекций). Научно-методический (инструктивный) стиль (методические пособия, программы, рекомендации). Научный текст и разновидности его структуры (жесткая, мягкая, свободная).

Жанры научного исследования и особенности редактирования искусствоведческого исследования. Диссертационное исследование по искусствоведческой проблематике. Актуальные направления искусствоведческих исследований. Разработка концепции и структура исследования. Критический анализ источников и литературы. Методика работы с источниками и литературой. Справочно-библиографический аппарат. Постановка целей и задач. Методологическое обоснование диссертационного исследования. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость. Предмет защиты. Формальные требования к магистерскому диссертационному исследованию по искусствоведческой проблематике.

Содержательные требования к магистерскому диссертационному исследованию по искусствоведческой проблематике.

6. Планы практических (семинарских) занятий очного и заочного обучения

№ п/п	Наименование разделов дисциплины	Тематика, содержание практических (семинарских) занятий, литература для подготовки к занятиям	Трудоемкость (час.)	Формы контроля усвоения знаний
1	**Тема 1. Искусствоведение как сфера специального знания**	**Тема: Проблема периодизации и типологии истории искусства** 1. Специфика гуманитарного знания. 2. Общая структура науки об искусстве. 3. Проблема систематизации и классификации методов искусствознания. **Литература**: см. осн. литературу и доп. литературу по теме	10/4	Доклад, дискуссия, краткий отчет, устное и письменное рецензирование
2	**Тема 2. Методология искусствознания на разных этапах развития науки об искусстве**	**Тема: Классическая эстетика и философия искусства.** **1.** Зарождение и развитие эстетических представлений в Античности, Средневековье и Возрождении **2.** Смысл искусства в классической эстетике и философии искусства. **3.** Античный, средневековый, новоевропейский взгляд на искусство в контексте мировоззренческих различий. **Литература:** см. осн. литературу и доп. литературу по теме	6/4	Доклад, дискуссия, краткий отчет, устное и письменное рецензирование
3	**Тема 3. Теория искусства, эстетика, философия искусства и художественная практика**	**Тема: Философия искусства и художественная практика. (**Обсуждение первоисточников): 1. Гомбрих Э. История искусства. Введение и главы на выбор студента: а) Основные принципы и возможности философского дискурса об искусстве; б) Концептуальные и мировоззренческие основания искусства. 2. Панофски Э. IDEA. К истории понятия в теориях искусства от античности	18/4	Доклад, дискуссия, краткий отчет, устное и письменн

		до классицизма. Введение и главы на выбор студента: а) Философия и искусство, связь философских концепций и художественных форм. 3. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы: Глава 1. Бытие как совершенство – красота как бытие: а) Специфичность европейской эстетической позиции. 4. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Введение. Глава 1: а) Неразрывность формы и содержания в искусстве. б) Возможности формального анализа художественного текста. **Литература:** см. осн. литературу и доп. литературу по теме		ое рецензирование
4	**Тема 4. Междисциплинарная природа современного искусствоведения**	**Тема: Психология художественного восприятия** 1. Синтетическая природа современного искусствознания. 2. Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведения искусства. **Литература**: см. осн. литературу и доп. литературу по теме	10/4	Доклад, дискуссия, краткий отчет, устное и письменное рецензирование
5	**Тема 5. Методология анализа художественного процесса**	**Тема: Понятие «публика» в истории искусства и проблемы ее типологии** 1. Проблема научности в истории и теории искусства. 2. Методика анализа художественного произведения в совокупности различных методологических подходов. **Литература**: см. осн. литературу и доп. литературу по теме	7/4	Доклад, дискуссия, краткий отчет, устное и письменное рецензирование
6	**Тема 6**. **Современное искусствоведческое исследование: жанры,**	**Тема: Социологические исследования изобразительного искусства** 1. Жанры научного исследования в истории и теории искусства. 2. Диссертационное исследование по искусствоведческой проблематике.	10/4	Доклад, дискуссия, краткий

	методы, тезаурус	**Литература**: см. осн. литературу и доп. литературу по теме		отчет, устное и письменное рецензирование
			61/24	

7. Образовательные технологии

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме.

Методы / Формы	Лекции	Семинарские занятия
Диалого-дискуссионное обсуждение проблем		+
Работа в команде		+
Case-study		+
Игра		+
Поисковый метод		+
Проектный метод		
Исследовательский метод		+
Приглашение специалиста		+
Выступление в роли обучающего		+

8. План самостоятельной работы студентов

№ п/п	№ раздела, темы	Содержание самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (час.) ОО/ОЗО	Форма отчетности студента	Сроки контроля выполнения работы (семестр, неделя семестра)
1.	1	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка мини-реферата, подготовка научного сообщения, сбор и обобщение материалов по теме научно-исследовательской работе	36/26	зачет	1/4
2.	2	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат), сбор и обобщение материалов по теме научно-исследовательской работе	42/28	экзамен	1/15
3.	3	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат), сбор и обобщение материалов по теме научно-исследовательской работе	42/28	зачет	2/6

4.	4	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат), сбор и обобщение материалов по теме научно-исследовательской работе	37/58	экзамен	2/16
5.	5	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат), сбор и обобщение материалов по теме научно-исследовательской работе	32/60	зачет	3/4
6.	6	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат), сбор и обобщение материалов по теме научно-исследовательской работе, подготовка и написание текста магистерской диссертации	38/64	экзамен	3/15
Всего часов			**227/264**		

9. Формы итоговой аттестации (экзамен)

Формой итогового контроля дисциплины «Научный семинар» являются:

экзамен, который проходит в 1-3 семестрах для очного обучения, и **зачет** на 1-2 курсах заочного обучения, включающие в себя отчетность по теоретическому обучению, отчетность выполнения практического задания и отчетность выполнения научно-исследовательской работы согласно индивидуальному плану работы магистранта.

а) теоретическая часть:

Вопросы для подготовки к итоговому контролю по дисциплине:

1. Методология искусствознания как стратегия исследовательской деятельности в сфере истории и теории искусства
2. Философская и специально-научная методология
3. Специфика гуманитарного знания как одна из кардинальных методологических проблем.
4. Общая структура науки об искусстве и типология ее методов
5. Проблема систематизации и классификации методов искусствознания
6. Синтетическая природа современного искусствознания
7. Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведения искусства
8. Закономерности динамики художественного процесса как предмет искусствоведческого исследования
9. Методика анализа художественного произведения в совокупности различных методологических подходов (в зависимости от темы научно-исследовательской работы магистранта)
10. Жанры научной литературы и научные стили
11. Жанры научного исследования и особенности редактирования искусствоведческого исследования

б) практическая часть:

- выступление с докладом на конференции, и/или представление научной статьи / аналитического обзора (объем до 20 тыс. знаков);

в) научно-исследовательская работа:

- реферативное описание литературных источников по теме магистерской диссертации;
- рецензия на научную статью или раздел монографии;
- описание научных методик в соответствии с темой магистерской диссертации;
- описание результатов исследований по теме магистерской диссертации.

10. **Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:**

1. *Канке В. А.,* Методология научного познания: учебник для магистров/ В. А. Канке. – М. Омега-Л, 2013. – 255 с.
2. *Лебедев С.А.,* Философия науки: учебное пособие для магистров/ С. А. Лебедев. – М.: Юрайт, 2013. – 288 с.
3. *Новиков А. М.,* Методология научного исследования : учебно-методическое пособие/ А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – 2-е изд., стереотип. – М.: Либроком, 2014. – 270 с.
4. Современное искусствоведение в системе гуманитарного знания: Монография / Науч. ред. А.В. Карпов. – СПб.: СПбГУП, 2012. – 346 с. (Новое в гуманитарных науках; Вып. 56).
5. Философия науки: учебное пособие/ ред. А. М. Старостин, В. И. Стрюковский. – М.: Дашков и К': Академцентр, 2012. – 366 с.

б) дополнительная литература:

1. Арсланов В.Г. Западное искусствознание XX века. М.: Академический проект; Традиция, 2005. 672 с.
2. Базен Ж. История истории искусств от Вазари до наших дней. М.: Прогресс, 1995.
3. Бенаму-Юэ Ж. Цена искусства. – М.: Артмедиа Груп, 2008. – 192 с.
4. Бернштейн Б.М. Визуальный образ и мир искусства: Исторические очерки. – СПб.: Петрополис, 2006. – 566 с.
5. Бобринская Е.А. Русский авангард. Границы искусства. – М.: Новое Литературное Обозрение, 2006. – 320 с.
6. Варбург А. Великое переселение образов. СПб.: Азбука-классика, 2008.
7. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – М.: Изд-во В. Шевчук, 2002. – 290 с.
8. Галерейный бизнес: практические советы, как эффективно управлять галереей / под ред. В.А. Бабкова. – Минск: А.Н. Вараксин, 2006. – 248 с.
9. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины 20 века. - СПб.: Азбука-классика, 2003. - 476 с. (Новая история искусства).
10. Грэм Г. Философия искусства (Введение в эстетику). – М.: Слово, 2004. – 256 с.
11. Дукельский В.Ю. Культурный проект: от замысла к реализации // Музей будущего. Информационный менеджмент: сб. ст. / сост. и науч. ред.: А.В.Лебедев. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – С. 82-92.
12. Зедльмайр Г. Утрата середины. М.: Прогресс-Традиция, 2008.
13. Как продавать искусство: сб. ст./ сост.: Дж. Ф. Мелилло. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – 196 с.
14. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. 2-е изд. – М.: Ось-89, 1997. – 302 с.
15. Лебедев А.А. Лондон – столица искусства? // Обсерватория культуры: информационно-аналитический журнал. – М., 2009. – № 5. – С. 36-43
16. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура 20 в. / под ред. В.В. Бычкова. - М.: Рос. Полит. Энциклопедия, 2003. - 607 с
17. Мазный Н.В., Поляков Т.П., Шулепова Э.А. Музейная выставка: история, проблемы, перспективы – М.: Б.и., 1997. – 211с.
18. Майстровская М.Т. Музейная экспозиция. Искусство-Архитектура-Дизайн: тенденции формирования : в 2 ч. – М.: Рос. ин-т культурологии, Моск. гос. худож.-пром. ун-т им. С.Г. Строганова, 2002.
19. Музейная экспозиция: Теория и практика. Искусство экспозиции. Новые сценарии и концепции: сб. ст. / отв. ред.-сост.: М.Т. Майстровская. – М.: Рос. ин-т культурологии, 1997. – 368 с.

20. Переверзев М. П., Менеджмент в сфере культуры и искусств: учебное пособие/ М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. – М.: Инфра-М, 2010. – 189 с.
21. Прилашкевич Е.Е. Кураторская деятельность в оценке экспертов: конкурсы, рейтинги, опросы // Информационно-аналитический журнал «Обсерватория культуры». – М., 2011. - № 1. - С. 62-65.
22. Прилашкевич Е.Е. Этика куратора // Информационно-аналитический журнал «Обсерватория культуры». – М., 2008. - № 5. – С. 54-58.
23. Резник, С. Д. Студент вуза: технологии и организация обучения : Учеб. пособие / С. Д. Резник, И. А. Игошина. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 473 с.
24. Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 30 января 2009 года. СПб.: СПбГУП 2009. 184 с.
25. Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: материалы II Всероссийской научно-практической конференции, 30 января 2009 года. – СПб.: СПбГУП, 2009. – 184 с.
26. Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 25 января 2008 года / Науч. ред. А.В. Карпов. – СПб.: СПбГУП, 2008. – 204 с. – 12,75 п.л.
27. Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, 30 января 2009 года / Науч. ред. А.В. Карпов. – СПб.: СПбГУП, 2009. – 184 с. – 11,5 п.л.
28. Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции, 29 января 2010 года / Науч. ред. А.В. Карпов.. – СПб.: СПбГУП, 2010. – 248 с. – 15,5 п.л.
29. Современное искусство и отечественный художественный рынок / под ред. Т.Е. Шехтер. – СПб.: СПбГУП, 2005. – 176 с. (Новое в гуманитарных науках; Вып. 18)
30. Современный художественный рынок России: вопросы становления и развития: Материалы научно-практической конференции, 31 января 2006. - СПб.: СПбГУП, 2006. - 164 с.
31. Стратегии развития и механизмы формирования современного художественного рынка. СПб.: СПбГУП, 2001. 76 с. (Ученые записки ф-та искусств. Вып. 1).
32. Суворов Н.Н. Галерейное дело: искусство в пространстве галереи. – СПб.; Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2006. – 201 с.
33. Тейлор Б. Art today: Актуальное искусство 1970-2005. – М.: Слово, 2006. – 256 с.
34. Томпсон Д. Как продать за $12 миллионов чучело акулы: Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах. – М.: Центрполиграф, 2009. – 360 с.
35. Торопова Е.О. Художественная выставка. Методика организации экспозиции. – СПб.: МаргИнфо, 2003. – 44 с.
36. Хофман В. Основы современного искусства: введение в его символические формы. – СПб.: Академический проект, 2004. – 560 с.
37. Художественный рынок: вопросы теории, истории, методологии / под ред. Т.Е. Шехтер. – СПб.: СПбГУП, 2004. – 232 с. (Новое в гуманитарных науках; Вып. 13).
38. Художественный рынок как объект гуманитарного знания: Материалы ежегодной межвузовской научно-практической конференции, 21-23 января 2004 года. – СПб.: СПбГУП, 2004. – 204 с.
39. Шестаков В.П. История истории искусства от Плиния до наших дней. М.: Изд-во ЛКИ, 2008.

40. Шехтер Т.Е. Искусство как образ мира: избранные работы по теории и истории искусства. – СПб.: СПбГУП, 2012 – 392 с.
41. Шехтер Т.Е. Искусство как пространство смыслов: избранные работы по теории и истории искусства. – СПб.: СПбГУП, 2014 – 376 с.
42. Art in Theory 1900-2000: An Antology of Changing Ideas / Edited by Charles Harrison & Paul Wood. 2nd ed. London: Blackwell Publishing, 2012. 1258 p.
43. *D'Alleva Anne*. Methods & Theories of Art History. Second Edition. London: Laurence King Publishing, 2012. 186 p.
44. *Harrington Austin*. Art and Social Theory: sociological arguments in aesthetics. Cambridge: Polity Press, 2004. 237 p.
45. *Hatt Michael and Klonk Charlotte*. Art History: A critical introduction to its methods. Manchester University Press, 2006. 250 p.

В) Периодические издания

Журнал «Искусствознание»
Журнал «Вопросы культурологии»
Журнал «Вопросы философии»
Журнал «Научные труды института имени И.Е. Репина: Проблемы развития отечественного искусства; Проблемы развития зарубежного искусства; Вопросы теории культуры; Художественное образование. Сохранение и реставрация культурного наследия»
Журнал «Социологические исследования»
Журнал «Искусство кино»
Журнал «Обсерватория культуры»
Журнал «Художественный журнал»

Г) Программное обеспечение и электронные ресурсы

- Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина http://artsacademy.ru;
- Официальный сайт Факультета теории и истории искусств Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина http://ftii.artspb.net

специализированные Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт **Института Современного Искусства** (Institute of Contemporary Art). [Электронный ресурс]. URL: http://www.ica.org.uk/
2. Официальный сайт галереи **Barbican Centre**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.barbican.org.uk/artgallery
3. Официальный сайт галереи **Camden Art Centre**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.camdenartscentre.org/home/
4. Официальный сайт галереи **Gagosian**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gagosian.com/
5. Официальный сайт галереи **Greengrassi**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.greengrassi.com/
6. Официальный сайт галереи **Haunch of Vension**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.haunchofvenison.com/en/#page=home
7. Официальный сайт галереи **The Hayward**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.haywardgallery.org.uk/

8. Официальный сайт **MoMA** (The Museum of Modern Art) .[Электронный ресурс]. URL: http://www.moma.org/
9. Официальный сайт галереи **Transmission Gallery**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.transmissiongallery.org/searches/display
10. Официальный сайт **музея Виктории и Альберта** (Victoria & Albert Museum). [Электронный ресурс]. URL: http://www.vam.ac.uk/
11. Официальный сайт **Национальной Портретной Галереи** (National Portrait Gallery). [Электронный ресурс]. URL: http://www.npg.org.uk/
12. Официальный сайт **Королевской Академии Искусств** (Royal Academy of Arts). [Электронный ресурс]. URL: http://www.royalacademy.org.uk/
13. Официальный сайт галереи **Parasol Unit**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.parasol-unit.org/
14. Официальный сайт галереи **Philips de Pury**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.phillipsdepury.com/
15. Официальный сайт **South London Gallery**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.southlondongallery.org/
16. Официальный сайт **Тейт Британ** (Tate Britain). [Электронный ресурс]. URL: http://www.tate.org.uk/
17. Официальный сайт галереи **Тейт Модерн** (Tate Modern). [Электронный ресурс]. URL: http://www.tate.org.uk/modern/
18. Официальный сайт галереи **the Saatchi Gallery**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.saatchi-gallery.co.uk
19. Официальный сайт **Serpentine Gallery**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.serpentinegallery.org/index.html)
20. Официальный сайт галереи **Whitechapel**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.whitechapelgallery.org/
21. Официальный сайт галереи **White Cube**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.whitecube.com/)
22. Официальный сайт ярмарки **20|21 International Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.20-21intartfair.com/
23. Официальный сайт ярмарки **Affordable Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.affordableartfair.com/
24. Официальный сайт ярмарки **Art London**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.artlondon.net/index.php
25. Официальный сайт ярмарки **Brighton Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.brightonartfair.co.uk/)
26. Официальный сайт ярмарки **Freeze Art Fair**.[Электронный ресурс]. URL: http://www.friezeartfair.com/
27. Официальный сайт ярмарки **Kinetica Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kinetica-artfair.com/
28. Официальный сайт ярмарки **London Biennale**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.londonbiennale.org/
29. Официальный сайт ярмарки **London Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.londonartfair.co.uk/
30. Официальный сайт ярмарки **Russian Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.russianartfair.com/
31. Официальный сайт ярмарки **SCOPE London**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.scope-art.com/
32. Официальный сайт ярмарки **Urban Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.urbanart.co.uk/index.htm)
33. Официальный сайт ярмарки **Zoo Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.zooartenterprises.com/

34. Авторский сайт О.А. Кривцуна – http://o-krivtsun.narod.ru/
35. Электронный научный журнал «Художественная культура» – http://sias.ru/magazine/

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудиторный фонд, компьютерный класс, видео-залы, фонды Научной библиотеки, методические ресурсы факультета теории и истории искусства.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Выполнение ряда заданий по дисциплине рассчитано на самостоятельную работу студентов на музейных и выставочных экспозициях, в библиотеках, в сети Интернет. Контрольные задания позволяют студенту проверить собственную подготовку по основным темам курса, способность ориентироваться в своеобразии методологических подходов различных школ в истории, психологии и социологии искусства, в специфике функционирования профессиональной искусствоведческой терминологии в контексте различных методологических парадигм, развить навыки анализа, как отдельного произведения искусства, так и художественно-исторического процесса в контексте исторических, психологических или социологических аспектов искусствознания.

1. Методические рекомендации
по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Семинарские занятия преследует цели углубления теории и методики предмета, при этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у студентов навыков научной исследовательской деятельности. Содержание семинарских занятий связано с формированием представлений о структуре предметных связей изучаемого материала. Этапы подготовки задания: выбор темы доклада, подбор литературы и источников, осмысление структуры реферата, его написание, выступление на семинарском занятии и участие в обсуждении докладов других студентов.

Цель семинара – стимулировать активность учащихся, повысить интерес к предмету, систематизировать, углубить и обобщить знания, расширить кругозор, совершенствовать умения и навыки, применять, использовать, переносить усвоенные знания и умения в среду самостоятельной деятельности; кроме того, на уроках-семинарах учащиеся обучаются культуре полемики, построению аргументированного выступления.

Семинар дает возможность выяснить степень самостоятельности, ответственности, проявить творческие способности каждому ученику. Готовясь к семинару, учащиеся овладевают умениями работы с источниками научной информации (монография, научная статья, тезисы доклада, автореферат диссертации и т.д.), анализа прочитанного, отбора главного и нужного для доклада, выступления и систематизации отобранного.

Семинару предшествует большая подготовительная работа студента, как правило, часто поискового характера.

Семинарское занятие позволяет сформировать у студента умения, необходимые для самостоятельной работы:

- работа с научной и специальной литературой;

- овладение навыками профессионального выступления и полемики;

- создание устных и письменных работ (сообщений, докладов, рефератов) для участия в семинаре.

При самостоятельной работе над темой **«Искусствоведение как сфера специального знания»** необходимо обратить внимание на проблему специфики гуманитарного знания как одна из кардинальных методологических проблем. Определение специфической для каждой эпохи развития науки и творческого сознания “парадигмы” мышления — совокупности неявно задаваемых регулятивных принципов. Художественное сознание имеет по-настоящему гуманитарный характер. В отличие от науки, которая познает окружающий мир, как он существует «сам по себе» без живой личности человека, без его живого сознания, искусство постигает синтез человека и реальности. При самостоятельной работе магистранта над данной темой необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

1). Уровни искусствоведческого анализа:

- формально-стилистический анализ: изобразительный язык (линия, рисунок, композиция, пространственное решение и перспективное построение, колорит и т.д.) как предмет стилистического анализа;

- иконографический анализ: образы, сюжеты и аллегории как предмет иконографического анализа, знание литературных источников как возможность иконографического анализа;

- иконологический анализ: внутреннее содержание, скрытый смысл, символические значения произведения искусства как предмет иконологического анализа.

2). Формально-стилистический метод Г. Вёльфлина и обоснование методологической специфики искусствознания как отдельной дисциплины в системе гуманитарного знания.

Вёльфлин выработал таблицу из пяти пар понятий, которая в образовании искусствоведов XX века играла почти ту же роль, которую играет таблица умножения в развитии младшего школьника. Вот она: 1) линейность—живописность; 2) плоскостность-глубина; 3) замкнутая форма — открытая форма; 4) тектоническое начало-атектоническое начало; 5) безусловная ясность — неполная ясность.

В искусстве есть собственное содержание, отличающее его от науки и религии, но не менее глубокое и верное. Это глубокое содержание в равной мере свойственно всем видам изобразительного искусства — от орнамента до живописи и выражается оно посредством «внутренней формы». Но в этом пункте глубокие мысли Вельфлина о внутренней форме и

классическая эстетика содержания расходятся и далее они превращаются в противоположность друг другу. Для Вельфлина внутренняя форма все более и более некая «декоративная схема», некое «видение», выражающее лишь качества субъекта, его зрение. Это зрение имеет два корня, два типа — линейная декоративная схема и живописная. Обе в равной мере, согласно Вельфлину, способны правдиво изображать мир. Пример: катящееся колесо велосипеда и два способа его изображения, когда спицы ясно видны (линейный стиль) и когда они сливаются в одно целое (живописный). Корни двух стилей — психологически-физиологические. И одновременно, согласно Вельфлину, это два типа некоей духовной установки, о сути которой он ничего определенного не говорит.

Для классической эстетики содержания (Гегель) внутренняя форма есть в конечном счете выражение саморазвития некоего объективного содержания — объективного духа, действительности. Когда действительность не равна сама себе, возникает либо символическая форма (дух как бесконечность потенциальная), либо романтическая (дух как бесконечность развитая, превзошедшая материально-чувственную действительность). Если материя и дух в гармонии, необходимость и свобода тождественны — это классика, высшая форма искусства. Вельфлин уходит от философии как метафизики и просто констатирует два типа художественного зрения. Они сменяют друг друга, как колебания маятника, и, таким образом, развития и прогресса в искусстве нет, есть единая норма «правильного» зрения. С другой стороны, Вельфлин противник плюрализма и релятивизма, поэтому он признает некоторое развитие, но только внутри одного и того же стиля, например движение от неподлинной линейности кватроченто к подлинной XVI в. Или от раннего барокко — к подлинному. Два типа художественного зрения Вельфлин подробно анализирует посредством введенных им в науку пяти пар категорий линейного и живописного стилей.

3). «История искусства как история духа» (М. Дворжак). Искусство как составная часть миросозерцания личности и эпохи. Выявление двух тенденций развития художественного мышления и практики – идеализма и натурализма. Понимание истории искусства как выражения господствующих в человечестве идей и части всеобщей истории духа.

4). Иконография как первичная форма смыслового подхода к искусству. Иконография как описание и классификация тем, сюжетов, мотивов, персонажей изобразительного искусства независимо от особенностей исторического типа искусства, художественного направления, течения, стиля и школы, способов и средств художественного выражения. Метод иконографии сложился в 1840-х гг. во Франции и Германии как средство изучения средневекового искусства, его источников, связей с религиозными и литературными явлениями путём истолкования символики, аллегорий, атрибутов. В к.19 — нач.20 вв. русский историк искусства Н. П. Кондаков использовал метод иконографии для изучения

византийских традиции в средневековом русском искусстве. Э. Панофский выдвинул иконографию как основу иконологического метода исследования сюжетной стороны произведений искусства, чтобы определить их значение и смысл в контексте данной культуры, выявить отражённые в них черты миросозерцания. Обращение к иконографии не как к самоцели, а сочетающееся с разносторонним исследованием социальных и эстетических аспектов искусства, является одним из условий верного понимания художественного произведения.

5). Иконология как попытка синтеза формального и культурно-исторического метода. Иконология – направление в истории и теории искусства, ставящее целью раскрытие образно-символического. содержания произведений (преимущественно изобразит, искусств и архитектуры). В отличие от иконографии, более прикладной по своему характеру, классифицирующей сюжеты и мотивы произведений, выстраивая из них тематические ряды хронологической последовательности, иконология. стремится выявить исторически-обусловленный смысл как особого рода значимую целостность, от произведения неотъемлемую.

Создатели иконологии – Аби Варбург и Эрвин Панофский. Свою основную задачу Варбург видел в изучении «мотива памяти» — тех формул «экспрессивных патетических всплесков чувства», которые с неизбежностью повторяются и возрождаются на протяжении всей истории культурного развития человечества. Возникнув в древности, они постоянно удерживаются в контексте античного барельефа, средневекового образа, новоевропейской картины и современной газетной фотографии. Исследуя «мотив памяти», Варбург пришел к выводу: история искусства должна рассматриваться как аспект истории культуры, а любое художественное явление — как выражение культурно-исторической среды. Понимание и интерпретация художественного явления были поставлены тем самым в непосредственную зависимость от широкого исследования всех существующих в момент его возникновения взглядов, институтов и прочее, начиная с теологии и кончая социальной и экономической историей. Для характеристики такого типа исследования Варбург употребил термин «иконологический». Варбургсовский тип иконологии связан с областью исследований, которая определяется главным образом проблемой влияния языческой культуры на художественную культуру последующих времен.

Свое «завершение» традиционная иконология получила в трудах крупнейшего историка и теоретика искусства XX в. Эрвина Панофского. Тип иконологии, предложенный Панофским, иные исследователи рассматривают как общую историческую теорию символа. Форма иконологии, разработанная Панофским, — это теория и метод, с помощью которых на основе идей философии символических форм предпринимается попытка целостной

интерпретации всей семантической структуры произведений изобразительного искусства. Именно Панофский в наиболее зрелой концептуально-теоретической форме сформулировал исходные понятия, а также основополагающие положения иконологии, направленные на рассмотрение художественного произведения как «симптома уникальной исторической ситуации» как «выражения основополагающих тенденций человеческого духа». «Внутренний смысл, — пишет Панофский, — может быть определен как объединяющий принцип, который находится в основании (произведения искусства) и определяет как видимое событие, так и его интеллигибельную значимость и который обусловливает даже форму видимого события.

Иконология — это метод историко-сравнительной интерпретации, основным содержанием которого является толкование художественного произведения в качестве «символических ценностей». Широкая культурологическая ориентация иконологии нередко на практике приводила к тому, что порой собственно художественные характеристики искусства растворялись в сфере общекультурных и социальных смыслов, даже «нефункциональным» элементам произведения подыскивался их культурно-исторический эквивалент. В этих случаях происходила абсолютизация иконологического подхода, направленного на тотальную расшифровку символических и знаковых элементов произведения с помощью «внехудожественных» данных. Однако подобный подход не исчерпывает содержания произведения искусства, т.к. последнее, безусловно, не сводится лишь к совокупности собственной символики.

При самостоятельной работой над темой **«Методология искусствознания на разных этапах развития науки об искусстве»** необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

Особенности формирования искусствознания как особой области научной деятельности;

Онтологический, семиотический и функциональный критерии классификации искусства;

Особенности античной мысли об искусстве;

Ренессанс как поворотный этап в истории развития европейского искусства и искусствознания;

Значение позитивизма для формирования искусствоведения как самостоятельной науки и ее методологических принципов;

Эволюция методологических принципов изучения искусства в ходе исторического становления и развития искусствознания;

Основные направления, проблемы и концепции философии искусства;

Содержание современных философско-эстетических концепций по проблемам истории искусства и актуальной художественной практике;

Особенности современного этапа развития искусствоведческой науки.

Философия искусства раскрывает природу и специфику искусства как феномена человеческой деятельности, раскрывает основные этапы развития теоретического осмысления искусства.

При самостоятельной работе над темой **«Теория искусства, эстетика, философия искусства и художественная практика»,** посвященной обсуждению первоисточников, необходимо выстроить работу следующим образом:

1. прочитать учебную литературу, подготовится к дискуссии по обозначенной теме;

2. прочитать литературу, обозначенную в списке литературы по указанной теме: для этого необходимо сделать обзор не менее двух первоисточников (объемом 3-4 стр.), конспект избранных глав первоисточников (объемом 5-6 стр.);

3. прочитать отрывки, вынесенные на обсуждение на семинарском занятии, сделать сравнительный анализ предложенных в них концепций, подготовится к дискуссии по прочитанным текстам на семинарском занятии;

4. выбрать тему и подготовить иллюстрированное сообщение или презентацию для представления на семинарском занятии;

4. завершить работу над основным содержанием самостоятельной исследовательской работы.

При самостоятельной работе над темой **«Междисциплинарная природа современного искусствоведения»** необходимо обратить внимание на следующие аспекты:

1). Междисциплинарный характер гуманитарной методологии и истории искусства; в частности связь теории и методологии истории искусства со смежными дисциплинами (историей, психологией, социологией, лингвистикой, литературоведением, религиоведением и т.д.).

2). Философско-эстетический подход к исследованию искусства. Для классической эстетики и философии искусства (Гегель) искусство есть в конечном счете выражение саморазвития некоего объективного содержания — объективного духа, действительности. Когда действительность не равна сама себе, возникает либо символическая форма (дух как бесконечность потенциальная), либо романтическая (дух как бесконечность развитая, превзошедшая материально-чувственную действительность). Если материя и дух в гармонии, необходимость и свобода тождественны — это классика, высшая форма искусства.

Постструктурализм рассматривает произведение искусства как многоуровневую структуру, обладающую бесконечно меняющейся сетью значений. Так, например, Р.Барта

интересует не столько художественная целостность произведения, сколько процесс порождения значений при его прочтении. Рассматривая творение автора как текст, он считал, что в таком случае оно изначально многоязычно, а его структура бесконечно изменчива. Таковы по Барту особенности любого текста. Автор при подобном рассмотрении «исчезает», растворяется во множестве разнообразных значений произведения. И потому главное внимание исследователя должно переноситься на анализ постоянно развертывающего текста, который воспринимающий творит в той же степени, что его создатель. Аналитик должен стать вместилищем всех возможных значений, углубляясь в непрерывный процесс их прочтения — интерпретации, ибо произведение «это — подвижная специфичность, оформляющаяся и складывающаяся из всей бесконечной совокупности текстов...» и мы должны «попытаться воссоздать текст... в его игровом движении». Но принимая такой метод, мы удаляемся от целостности художественного творения, девальвируем произведение как завершенный себе феномен, что ставиться под сомнение уже самим наличием его как творческого факта, системностью его содержательно-стилевых характеристик.

Ж. Деррида, также отдает предпочтение «письму» в философии и искусстве. В этом случае произведение оказывается «игрой письма». Подход к художественному произведению Деррида во многом напоминает точку зрения Барта. Он также трактует явление искусства как текст с подвижной структурой предполагающий множественность взаимосвязанных значений, в которых автор всего лишь «гость». Деррида считает, что европейская наука ошибочно делила мир на трансцендентальное и эмпирическое, внешнее и внутреннее, пытаясь определить его через понятия настоящего («бытие», «причина», «субстанция» и т.п.), что некорректно по отношению к «вечным» истинам прошлого. Такие понятия — переходящий и ненадежный инструмент для исследования, как и традиция логоцентризма в подходе к произведению. Только внимательное наблюдение за «игрой письма» и констатация открывающихся при этом смыслов могут дать некий ход к содержанию художественного творения. Американцы Дж.Хартман и Д.Миллер поддерживают Деррида, считая естественное восприятие «танцем значений» в который должен проникнуть исследователь. Таким образом, анализ искусства трактуется как интерпретация интертекстуальности произведения, где интертекстуальность означает, что любой текст (в нашем случае произведение искусства) является составной частью широкого «культурного текста» и представляет собой открытую структуру, которая постоянно впитывает новые значения, проникающие в нее их общекультурного контекста, которому она принадлежит. Интертекстуальность поэтому рассматривается и как специальный художественный прием и как метод прочтения любого (в том числе и художественного) текста, который был очень популярен во второй половине XX века. В этот период открытая апелляция к конкретным событиям действительности не была

принята, но, тем не менее, но запечатлений в произведении «следов» и знаков современности было предостаточно.

Феноменология рассматривает образ, запечатленный в нашем сознании как сублимацию устойчивых феноменальных свойств конкретного произведения, прочитанных нами при восприятии. Феноменологический подход воспринимает произведение, исходя из его фактичности, и приходит к его описанию таким, каково оно есть, не принимая во внимание его облавливающих исторических, социальных, психологических факторов, то есть всего того спектра значений, которые столь важны при постструктуралистическом методе анализа. Так, М. Мерло-Понти, прибегая к анализу произведений Сезанна, не выходит, практически, за пределы его внешней формы и впечатления от нее. М. Фуко, рассматривающий язык как вещь среди вещей, предлагает, фактически, отстраненное описание «Менин» Веласкеса. Учитывая состояние современного искусства, сегодня нельзя отказаться ни от «интертекстуальной » трактовки художественных явлений, не от феноменологического просматривания их «тела». Но уже М.Фуко замечал, что «в каждой культуре между использованием того, что можно было бы назвать упорядочивающими кодами и размышлениями о порядке располагается чистая практика порядка и его способов бытия». Такой «чистой практикой» мы можем полагать искусство. Можно сказать, что методом, обобщающим названные подходы становится метод герменевтический, исследованный Гадамером.

Герменевтика как теория и практика истолкования текстов и постижения смыслов и значения знаков обрела значение и широкую популярность в культуре и философии XX века, хотя истоки ее исследователи усматривают в экзегетике (теологической герменевтике, задачей которой было истолкование сакральных текстов), методы которой распространились на понимание и истолкование исторических или художественных текстов. Как метод герменевтика не теряла свое значение и в последующие эпохи, однако ее поистине звездный час наступает во второй половине XX века, когда она обрела воистину новое рождение в качестве методологической основы гуманитарного знания или общей теории интерпретации (Дильтей). Герменевтический метод означает так называемое имманентное понимание «текста», то есть полагает, что «текст» (художественное произведение) необходимо понять, исходя из него самого, не подменяя его значения социальными, экономическими, культурноисторическими влияниями или причинами. При этом Гадамер не отказывается от ассоциаций субъективного характера.

Разрабатывая концепцию философской герменевтики, он приходит к убеждению, что интерпретация никогда не может быть завершена и что понимание произведения неотделимо от самопонимания воспринимающего. Герменевтика получила разное истолкование в трудах второй половины столетия. Так П. Рикер считал, что герменевтический метод нуждается в

дополнении структурно-семиотическим анализом. Понимание по Рикеру основано на трех уровнях: семантическом, рефлексивном и экзистенциальном. Семантический уровень – это исследование знаково-символических образований, присутствующих в произведении искусства; рефлексирующий – самопонимание, самопереживание воспринимающего в его приложении к анализу. Сегодня герменевтика выступает как одна из форм осмысления исторического духовного опыта человечества, как одна из форм понимания бытия и как методологическая основа, привлекаемая при трактовке произведений искусства.

В настоящее время герменевтика является важнейшим методом рассмотрения и анализа произведений, хотя и не единственным. Проблема в том, что в наши дни в большинстве случаев нельзя не учитывать те аспекты анализа, которые принципиально не приемлет герменевтика. Прежде всего, это обусловленность художественных творений обстоятельствами и фактами социальной действительности, их включенность в культуру в качестве информационного компонента, обладающего, порой, вполне очевидной экспликацией конкретных событий и фактов. Именно поэтому в концептуальном искусстве конца XX века, в современных видеоинсталляциях и в произведениях видеоарта мы нередко встречаемся с апелляцией к средствам массовой информации, с использованием фотографий, с обращением к фактам, а в ряде случаев и к деталям реального события. И это обусловлено не только внутренними процессами, происходящими в современной художественной культуре, но и изменением статуса искусства и его отношения к современности. И это предполагает выход за пределы «чисто» философского постижения произведения.

При самостоятельной работе над темой **«Методология анализа художественного процесса»** необходимо обратить внимание на предмет и границы каждого их используемых в процессе анализа методологических подходов (образно-стилистический, иконографический, историко-типологический, семиотический и т.д.).

При самостоятельной работе над темой **«Современное искусствоведческое исследование: жанры, методы, тезаурус»** необходимо понимать различия между различными жанрами научной литературы:

Монография – научный труд, посвященный многоаспектному рассмотрению и решению актуальной проблемы, обладающий новизной теоретического или эмпирического содержания, единством научного подхода, смысловой завершенностью, сложной композиционной структурой. Монография характеризуется многоаспектным содержанием, включающим

- формулировку проблемы и/или постановку задачи;

- определение и дифференциацию понятий с установлением между ними логико-семантических отношений;

- экспликацию идеи, гипотезы или основного тезиса научной концепции;

- доказательство гипотезы с использованием разнообразных средств аргументации;

- характеристику изучаемого объекта;

- демонстрацию эмпирического материала, подтверждающего достоверность нового знания.

Аннотация кратко информирует о содержании и структуре научного произведения, эксплицирует центральную проблему исследования, репрезентирует цели и задачи автора, а также намечает перспективу развертывания основного текста. Аннотация характеризуется высокой степенью обобщения научного содержания, имеет специфическую прагматическую установку и обладает высокой степенью автосемантии по отношению к основному тексту.

Научная статья – основные черты монографии как жанра научной литературы присущи и статье, обладающей менее разветвленной смысловой структурой и в связи с этим более простой композицией и меньшим объемом. Жанр научной статьи дифференцируется следующим образом:

1) проблемно-постановочная статья;

2) статья – краткое сообщение о результатах научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

3) собственно научная статья, в которой достаточно подробно излагаются основные результаты исследования;

4) историко-научная обзорная статья;

5) дискуссионная / полемическая статья;

6) научно-популярная статья;

Тезисы – краткая запись содержания науч. исследования в виде основных, сжато сформулированных положений. По содержанию тезисы бывают первичными, т.е. авторскими, и вторичными, созданными на основе чужого текста. Оригинальные тезисы предназначаются для научно-делового общения, публикуются в виде сборника и обычно распространяются между участниками форума до его начала. Кроме того, тезисы как бы создают аудиторию «заочных» участников форума, для которых важно в предельно экономной форме представить его содержание. Наконец, тезисы имеют и более долговременного адресата – массу специалистов, заинтересованных в получении соответствующей информации и в поисковой ориентировке.

Учебник (учебное пособие) – учебно-научное сочинение, излагающее основы той или иной науки и предназначенное для дидактических целей. Основными отличиями учебника от других видов научной литературы являются «сжатая полнота» информации, предметно-логическая последовательность, ясность и доходчивость изложения, активизация внимания

адресата. Сжатая полнота выражается в том, что, с одной стороны, излагается только часть накопленной информации о предмете данной науки, но, с другой – эта часть является базовой и разносторонне характеризующей предмет. Этим определяется и предметно-логическая последовательность изложения, а именно: сначала дается определение и общая характеристика предмета, определяются его основные стороны (аспекты), затем рассматривается каждая из них. При описании аспектов данная структурно-содержательная схема обычно сохраняется. Поскольку в У. представлено уже устоявшееся, базовое (дисциплинарное) научное знание, изложение в целом не имеет проблемного характера и полемической заостренности (за отдельными исключениями).

Научная рецензия выполняет функции репрезентации науч. произведения, его оценки и осмысления в общем пространстве научного знания. Рецензия – жанр с высокой степенью стандартизации на всех уровнях построения текста. Ее отличают особый словарь (прежде всего оценочная лексика) и типовые грамматические структуры, посредством которых актуализируется диалогическая природа текста. В рецензии отражается состояние науки в определенный период ее развития, формулируются критерии оценки науч. труда и система требований к науч. произведению.

Реферат – семантически адекватное, ограниченное малым объемом и вместе с тем достаточно полное изложение основного содержания первичного научного текста, отличающееся постоянством структуры и предназначенное для выполнения разнообразных информационных функций при использовании его читателями разных категорий.

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства по дисциплине представляются в виде фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации.

1. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной аттестации

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине включает:

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

№ п/п	Контролируемые темы дисциплины	Наименование оценочного средства
1.	**Тема 1. «Искусствоведение как сфера специального знания»**	Проверка мини-реферата, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, рецензирование, подготовка научного сообщения, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат),
2.	**Тема 2. «Методология искусствознания на разных этапах развития науки об искусстве»**	Проверка мини-реферата, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, рецензирование, подготовка научного сообщения, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
3.	**Тема 3. «Теория искусства, эстетика, философия искусства и художественная практика»**	Проверка мини-реферата, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, рецензирование, подготовка научного сообщения, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
4.	**Тема 4. «Междисциплинарная природа современного искусствоведения»**	Проверка мини-реферата, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, рецензирование, подготовка научного сообщения, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
5.	**Тема 5. «Методология анализа художественного процесса»**	Проверка мини-реферата, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, рецензирование, подготовка научного сообщения, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
6.	**Тема 6. «Современное искусствоведческое исследование: жанры, методы, тезаурус»**	Проверка мини-реферата, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, рецензирование, подготовка научного сообщения, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Формирование компетенций	**Этапы формирования компетенций**	**Шкала оценивания**	**Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины**
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Общекультурных:** УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий **Общепрофессиональных**: ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; ОПК-3 – способность использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** - научное понимание соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); – концепции о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); **Уметь**: – способность	**5 «отлично»**	Знает и чётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Знает, чётко понимает и последовательно излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Владеет в высокой степени 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

современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой **Профессиональных**: ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития ПК-4 – способность проанализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки	проанализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). **Владеть:** – способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную		гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты (ПК-1). Владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		4 «хорошо»	Знает с незначительными ошибками и нечётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Знает с незначительными неточностями, нечётко понимает и излагает с несущественными ошибками концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет с незначительными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет с некоторыми неточностями осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Владеет с некоторыми неточностями способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования,

явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие	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); – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).		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). Владеет с отдельными недочётами способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		3 «удовлетворительно»	Совершает существенные ошибки при анализе принципов соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Нет чёткого понимания концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет, но с существенными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет не невысоком уровне осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Обладает ограниченной

			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). Владеет в низкой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		2 «неудовлетворительно»	Отсутствует способность чётко понимать принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Не знает и не понимает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Не умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Не умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях

			и прогнозировать его развитие (ПК-5). Не владеет 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). Не владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). Отказывается от ответа на зачете.

1.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания

Шкала оценки

Задание на самостоятельную работу студента	**Форма отчетности и (или) контроля выполнения самостоятельной работы студента**	**Максимально возможное количество баллов за выполнение**
Посещаемость занятий		2
Ведение конспекта лекций	Представление отчета	2
Выступление с докладом, сообщением	Представление презентационного материала	3
Устная проверка пройденного материала	Представление отчета	3
Подготовка к семинарским занятиям	Выступление на семинаре	15
Активность работы студента на аудиторных занятиях	Выступление на семинаре	10
Творческий подход, креативность и	Выступление на семинаре	5

т.п. в процессе выполнения самостоятельной работы и аудиторных заданий.		
Контрольная работа по дисциплине	Представление выполненной контрольной работы	20
Итого баллов		60 баллов максимально

2.Оценочные средства для итоговой аттестации

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации обучающихся по дисциплине включает:

2.1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения образовательной программы

№ п/п	Контролируемые темы дисциплины	Наименование оценочного средства
1.	**Тема 1. «Искусствоведение как сфера специального знания»**	экзамен
2.	**Тема 2. «Методология искусствознания на разных этапах развития науки об искусстве»**	экзамен
3.	**Тема 3. «Теория искусства, эстетика, философия искусства и художественная практика»**	экзамен
4.	**Тема 4. «Междисциплинарная природа современного искусствоведения»**	экзамен
5.	**Тема 5. «Методология анализа художественного процесса»**	экзамен
6.	**Тема 6. «Современное искусствоведческое исследование: жанры, методы, тезаурус»**	экзамен

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания.

2.3 Формы итоговой аттестации

Формой итогового контроля дисциплины «Научные семинар» являются:

экзамен, который проходит в 1-3 семестрах для очного обучения, и **зачет** на 1-2 курсах заочного обучения, включающие в себя отчетность по теоретическому обучению, отчетность выполнения практического задания и отчетность выполнения научно-исследовательской работы согласно индивидуальному плану работы магистранта.

а) теоретическая часть:

1. Методология искусствознания как стратегия исследовательской деятельности в сфере истории и теории искусства

2. Философская и специально-научная методология
3. Специфика гуманитарного знания как одна из кардинальных методологических проблем.
4. Общая структура науки об искусстве и типология ее методов
5. Проблема систематизации и классификации методов искусствознания
6. Синтетическая природа современного искусствознания
7. Разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведения искусства
8. Закономерности динамики художественного процесса как предмет искусствоведческого исследования
9. Методика анализа художественного произведения в совокупности различных методологических подходов (в зависимости от темы научно-исследовательской работы магистранта)
10. Жанры научной литературы и научные стили
11. Жанры научного исследования и особенности редактирования искусствоведческого исследования

б) практическая часть:

- выступление с докладом на конференции, и/или представление научной статьи / аналитического обзора (объем до 20 тыс. знаков);

в) научно-исследовательская работа:

- реферативное описание литературных источников по теме магистерской диссертации;
- рецензия на научную статью или раздел монографии;
- описание научных методик в соответствии с темой магистерской диссертации;
- описание результатов исследований по теме магистерской диссертации.

Учебно-методический комплекс подготовлен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению подготовки «Теория и история искусств».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра русского искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры русского искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ В.А.Леняшин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Новые технологии и современное искусство»

Направление подготовки	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	магистратура
Квалификация	магистр
Форма обучения:	очная, заочная
Нормативный срок обучения:	2; 3,5 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Новые технологии и современное искусство» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) _____ кандидат иск., доцент О.И. Томсон

Рецензент_____ доктор культурологии, профессор кафедры музееведения Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена О. С. Сапанжа

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

ДИСЦИПЛИНА «Новые технологии и современное искусство»

Место дисциплины в структуре ООП: Обязательная часть

1. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины (очное отделение) составляет 2 зачетные единицы, 36 часов.

Общая трудоемкость дисциплины (заочное отделение) составляет 3 зачетные единицы 36 часов.

Дисциплина / семестр	Трудоемкость				Контактная работа, часы:			
	Всего кредитов / из них на экзамен	Всего часов на теоретическое обучение	из них: Контактная работа обучающихся	Самостоятель	Лекции	Практические Занятия	Контрольная работа	Форма итоговой аттестации / семестр
Новые технологии и современное искусство	2	72	30/12	42/60	14/8	16/4		

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целевая установка учебной дисциплины «Новые технологии и современное искусство» – формирование у магистрантов системных знаний в сфере новых направлений в современном искусстве, использующих новые технологии. Предметом изучения учебной дисциплины являются основные концепции, определяющие современное понимание, восприятие и интерпретацию видов цифрового искусства в контексте междисциплинарных научных подходов, сформировавшихся в других областях гуманитарного знания: философии, эстетики, литературоведении, психологии, социологии, культурологии, и т.д.

Дисциплина «Новые технологии и современное искусство » для магистрантов (является продолжением курса для бакалавров «Новые технологии и культурное наследие») необходима для обобщения научного материала, разработки оригинальных научных предложений и научных идей для подготовки итоговой работы (магистерской

диссертации), совершенствования умений самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в научно-исследовательской работе.

Целью дисциплины «Новые технологии и современное искусство» является формирование у магистрантов системных основ культуры научного исследования и новых современных взглядов и теорий в сфере всеобщей истории искусства, связанных с новыми прочтениями традиционных форм искусства и анализом новых представлений и понятий, рожденных на стыке искусства и науки.

Задачами дисциплины являются:

- Сформировать целостное представление об истоках и главных проблемах в современных направлениях развития медийных форм искусства;
- Формирование у магистрантов навыков научно-исследовательской работы, ее планирования, проведения, оценки;
- Представление и публичное обсуждение промежуточных результатов научных исследований магистрантов;

Практические занятия и участие в научно-исследовательских семинарах позволяет магистрантам приобрести и сформировать следующие знания, умения, навыки:

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
- способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности;
- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления в области современных видов искусства, использующих в своей практике современные технологии (медийные формы);
- способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде научной работы (статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.).

Цели и задачи дисциплины «Новые технологии и современное искусство»: определили выбор методологии и методики ее преподавания, объединяющие синтез теории и истории искусства, философии и методологии науки, культурологии, социологии, эстетики, семиотики. В изложении материала доминирует принцип концептуального обобщения, сложившихся в истории искусствознания методологических подходов. В основе дисциплины – цикл лекций и практических занятий, а также самостоятельная работа магистрантов.

Данная дисциплина подчеркивает открытый характер каждой методики, предназначенной для решения конкретного спектра задач, что предполагает возможность выбора различных исследовательских профилей и методологических перспектив. Дисциплина включает теоретические (лекции) и практические занятия, а также предполагает задания для самостоятельной работы студентов.

Учебная дисциплина выявляет специфику междисциплинарных подходов современного искусствоведения, предназначенных для решения конкретных научно-исследовательских задач.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Новые технологии и современное искусство» входит в качестве основной дисциплины в базовую часть общенаучного цикла и включает в себя определенное количество часов практических занятий и самостоятельной работы магистранта.

Дисциплина «Новые технологии и современное искусство» связана как с дисциплинами общенаучного цикла, прежде всего – «Общая теория искусства», «Культурология», «Социология искусства», «Философские проблемы искусствознания», так и с дисциплинами профессионального цикла: «Актуальные проблемы зарубежного искусства»: «Актуальные проблемы отечественного искусства», «Проблемы интерпретации художественного произведения».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

«Новые технологии и современное искусство» предполагает формирование у магистрантов следующих компетенций:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Общекультурных:

УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Общепрофессиональных:

ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;

ОПК-3 – способность 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

Профессиональных:

ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития

ПК-4 – способность проанализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства;

ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие

В результате изучения дисциплины студент должен

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:

- о научной методологии как основе исследовательской деятельности в истории и теории искусства;
- об истоках современной методологии и основных методологических системах в современном искусствознании;
- о междисциплинарной природе методологии современного искусствознания;
- о вариативности различных методологических подходов при изучении искусства в целом и отдельных художественных произведений;
- об исторической парадигме и ее роли в методологическом исследовании истории и теории искусства.

ЗНАТЬ:

- основные направления развития современных форм искусства, использующих в своей практике современные технологии;
- междисциплинарные связи современного искусствознания;
- основы методологии научного исследования;
- становление и эволюцию различных научных и методологических школ в зарубежном и отечественном искусствознании, изучающих искусство новых технологий;
- методику и методологию анализа медийных форм современного искусства;
- методику и методологию анализа современного художественного процесса;
- профессиональную терминологию современного искусствознания.

УМЕТЬ:

- использовать полученные знания в процессе написания диссертационной работы;
- усваивать современную художественную практику с позиций различных исследовательских подходов и методик, сформировавшихся в современном искусствознании.

ВЛАДЕТЬ:

- профессиональной терминологией в современной теории искусства и методологии искусствознания;
- комплексным анализом художественного произведения в совокупности различных методик;
- комплексным анализом исторического процесса развития искусства в совокупности различных методик;
- комплексным анализом современного художественного процесса в совокупности различных методик.

3. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий

- очное отделение:

№ п/пНазвание темы с кратким содержанием Виды занятий, часы

		Лекции	Практические занятия
1	**Введение в курс «Новые технологии и современное искусство».** **История развития и применения современных технологий в искусстве.** Терминологическая, хронологическая и историографическая проблемы курса. Новые технологии и компьютетно-цифровая среда. «Цифровая революция» и социальные медиа. Глобальная доступность и ее влияние на современное искусство. Цифровые медиа и трансформация границ традиционного искусства. Мультимедия, киберискусство, цифровое искусство - «медиаискусство» или искусство новых технологий. Новые формы искусства с использованием цифровых технологий как инструмента для создания медийных произведений. Формы репрезентации современного искусства конца XX начала XXI в. - редактирование, манипулирование и распространение.	2	2
2	**Деформирующие вторжения медийных форм искусства.** Направления и виды медийных форм искусства. Новые парадигмы медиавыразительности : «Наука и искусство»& «Техника и искусство» как запрос времени. Технологические платформы и их значение для визуального восприятия произведения. Инновационные высокотехнологичные инструменты и современные виды искусства. Синтез искусств.	2	2
3	**Принцип языкового эксперимента конца XX-начала XXI в.в.** Эволюция европейского послевоенного искусства как феномен «языкового эксперимента». Внутренняя содержательность и аргументация творческого жеста. «Творчество» как особый вид деятельности. Идеологическая ангажированность современного искусства. Принципы “добротности” медиаискусства. Типизация эстетических особенностей в медийных формах искусства. Цифровые технологии как медиум.	2	1
4	**Формы и виды цифрового искусства.** Свойства цифрового медиума - интерактивность, вовлечение, динамизм и адаптивность, гибридность,		

синкретизм, виртуальность.
Формальные аспекты медийных форм искусства. Искусство и реальность. Пространственные формы медийного искусства.

История современного видеоарта. Видеоарт как новое направление в современном искусстве, синтезирующее изображение и звук. Эксперименты с расширенным изображением, диссонансы и десинхронизация, нарушение традиционной последовательности. 2 2

История российского видеоарта. Видеоарт как перформативный акт российского концептуализма. Видеоработы отечественного видеоарта: библиотека МедиаАртЛаб, а также работы группы «Коллективные действия», независимой ТК «Пиратское телевидение», TV ГАЛЕРЕЯ, институт технологий искусства и др.

5. **Пионеры видео-арта.** 4 4

Джон Кейдж - родоначальник электронной музыки и его революционные представления о звуке. Вибрация, как ритмическая структура современных произведений искусства. «Препарированное пианино». Искусство как имитация природы ее же способами. Звуковые генерации и компьютерный синтез. Банк электронной музыки. Эстетика хепенинга. Пьеса «4’33» как пример абсолютного минимализма в музыке и способы звуковой изобразительности.

Творчество Вуди и Штейна Васюлка и их влияние на становление одного из видов видео-арта конца 1960-1970-х годов. Видео как новый способ передачи информации. **The Kitchen LATL** («Тестовая лаборатория для живой публики»). Видеоперформанс и инсталляция: полиэкраны и перетекание видеообраза. Новый язык электронного искусства. «Временный энергетический объект» – визуализация электроволновых эффектов. Синтез визуальности и инженерии как новый путь медийности искусства XX в.

Творчество Нам Джун Пайк. Трансформация границ между музыкой и звуком. Электронные изображения и телевизионный экран.

Медиаскульптура: Мульти-мониторные (V-рамида, V-матрица, ТВ крест или экзотический ТВ сад.) и замкнутые

инсталляции (ТВ Будда). Система глобальной телекоммуникации как расширение возможностей современного искусства. Первый телемост "Good Morning, Mr. Orwell", связавший континенты 1984 г.

Видео художник – Тони Оуслер и его архетипические образы в реальном пространстве. Эстетика массовой культуры как основа инсталляций и посвящений массовой культуре. Одушевление и овеществление. Между «трешем» и развлечением – одиночество, отчаяние, катастрофа, насилие, удовольствие. Поп-культурные архетипы, опыты со звуком, деформированные изображения и тревога вымышленной реальности.

New media в картинах Билла Виолы. 2

Пространство и время в работах художника. Направление видеоарта как формы, расширяющей с точки зрения новейших технологий, содержание, исследующей категории чувственного восприятия. Особенности его архитектурных видеоинсталляций, звуковых постановок. Электронные музыкальные перформансы художника. 1

"Девять вечеров: театр и инженерия» Роберта Раушенберга и Билли Клювера. Фонд EAT (Эксперименты в искусстве и технологии). Использование камеры SONY CineAlta HDW-F900 второго поколения и видео-фреска "Going Forth by Day". Синтез медиа с традиционными формами искусства в видеопроектах Билла Виолы. «Ocean Without a Shore» 2007, «The raft» 2004. Совместная работа Билла Виолы и В. Гергиева над оперой Р.Вагнера «Тристан и Изольда».

6 **Теория компьютерного симбиоза.** Визуальные языки 1 2
высокотехнологичных форм современного искусства и компьютеризация производства видео. Новые формы гибридного искусства как синтез визуального языкового многообразия в контексте виртуального пространства. Метаязык как эффектом компьютеризации. Компьютерные спецэффекты. Сэмплирование реальности или библейская история создания мира в рамках цифровых технологий.

7	**Заключение.** Образовательная миссия музея. Музей XXI в.	2	1
Всего часов:		14	16

- заочное отделение:

№ п/п	Название темы с кратким содержанием	Виды занятий, часы	
		Лекции	Практические занятия
1	**Введение в курс «Новые технологии и современное искусство».** **История развития и применения современных технологий в искусстве.** Терминологическая, хронологическая и историографическая проблемы курса. Новые технологии и компьютетно-цифровая среда. «Цифровая революция» и социальные медиа. Глобальная доступность и ее влияние на современное искусство. Цифровые медиа и трансформация границ традиционного искусства. Мультимедия, киберискусство, цифровое искусство - «медиаискусство» или искусство новых технологий. Новые формы искусства с использованием цифровых технологий как инструмента для создания традиционных произведений и цифровое компьютерное искусство. Формы репрезентации современного искусства конца XX начала XXI в. - редактирования, манипулирования и распространения.	2	-
2	**Деформирующие вторжения медийных форм искусства.** Направления и виды медийных форм искусства. Новые парадигмы медиавыразительности. Технологическая платформа и её значение для визуального восприятия произведения. Инновационные высокотехнологичные	2	2

	инструменты и современные виды искусства. Синтез искусств. Эволюция европейского послевоенного искусства как феномен «языкового эксперимента». Внутренняя содержательность и аргументация творческого жеста. «Творчество» как особый вид деятельности. Идеологическая ангажированность современного искусства. Типизация эстетических особенностей в медийных формах искусства. Цифровые технологии как медиум.		
3	**Формы и виды современного цифрового искусства.** Свойства цифрового медиума - интерактивность, вовлечение, динамизм и адаптивность, гибридность, синкретизм, виртуальность. Формальные аспекты медийных форм искусства. Искусство и реальность. Пространственные формы медийного искусства. **История современного видеоарта.** Видеоарт как новое направление в современном искусстве, синтезирующее изображение и звук. Эксперименты с расширенным изображением, диссонансы и десинхронизация, нарушение традиционной последовательности. **История российского видеоарта**. **Пионеры видео-арта:** Джон Кейдж, Вуди и Штейна Васюлка, Нам Джун Пайк, Тони Оулер, Билл Виола и др. **Теория компьютерного симбиоза.** Визуальные языки высокотехнологичных форм современного искусства и компьютеризация производства видео.	2	2
4	**Образовательная миссия музея. Музей XXI в.**	2	-
Всего часов:		8	4

4.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

- очное отделение:

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Количество часов
1.	**Введение в курс**	Рекомендуемая литература:	6

	«Новые технологии и современное искусство». История развития и применения современных технологий в искусстве.	1. Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры, «Петрополис», СПб, 2001 2. Маклюэн М. Понимание Media: Внешние расширения человека. Гиперборея Кучково поле., -М., 2007 3. У.Эко От Интернета к Гуттенбергу :текст и гипертекст// Отрывки из публичной лекции Умберто Эко на экономическом факультете МГУ 20 мая 1998 г.// Mental Home. -200, -№4. 4. Пол К. Цифровое искусство , Ад Маргинем Пресс, 2017 5.Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. INTRATA, -М,2001 6. Rachel Greene Internet Art Thames & Hudson world of art LtD London, 2004 7. Черных А. Мир современных медиа. Издательский дом «Территория будущего», -М., 2007 Вопросы для самостоятельной работы: 1. Влияние эры глобальной доступности на современные формы искусства. 2. Определение термина «термином «цифровое искусство» и «медиаискусство». 3. Основные тенденции в искусстве цифровых технологий.	
2	**Деформирующие вторжения медийных форм искусства.**	Рекомендуемая литература: 1.Хофман В.. Основы современного искусства. СПб 2004 2. Пол К. Цифровое искусство. Thames&Hudson, 2017 Вопросы для самостоятельной работы: 1. Основы цифрового изображения. 2. Что такое визуализация знаковой системы. 3. Кто такой медийный художник и критерии оценки его произведений.	6

3	**Принцип языкового эксперимента конца XX-начала XXI в.в.**	Рекомендуемая литература: 1.Бернштейн Б. Визуальный образ и мир искусства, ИД «Петрополис», СПб, 2006 2.Беньямин В. Произведения искусства в эпоху его технологической воспроизводимости. Избр. Эссе: -М, Медиум, 1996 3. Олива А.Б. Искусство на исходе второго тысячелетия..// ХЖ, -М., 2003 4.Walker J. Art in the age of mass media, // Plutopress, 2001 Вопросы для самостоятельной работы: 1. Новый художественный язык медиа, его приемы и особенности 2. Новые виды и формы искусства	6
4	**Формы и виды цифрового искусства.**	Рекомендуемая литература: 1.Бернштейн Б. Визуальный образ и мир искусства, ИД «Петрополис», СПб, 2006 2.Вельтман К. //сборник докладов конференции Electronic Imaging & the Visual Arts, 2002 3.Rush M. New media in late 20-th century art. London, Thames&Hudson,2010 4. Джеуза А. История российского видоеарта. М., 2017 5. Антология российского видеоарта,М., ГЦСИ, 2002 Вопросы для самостоятельной работы: 1. Интернет-искусство и сетевое искусство. 2. Дополненная реальность. Гибридная реальность 3. Основные направления российского видеоарта	6
5	**Пионеры видео-арта**	Рекомендуемая литература: 1.Андреева Е. Все и ничто. СПб, 2003 2. Джон Кейдж Тишина, Библиотека	6

		московского концептуализма Германа Титова, Вологда, 2012 3. M Tribe/R. Jana. New mediaart London, Taschen . 5. Тейлор Б. Актуальное искусство 1970-2005, Лондон,Слово, 2006 Вопросы для самостоятельной работы: 1. Д.Кейдж. основные идеи звуковых генераций. 2. Главные направления в работе студии The Kitchen LATL. 3. Мульти-мониторные и замкнутые инсталляции Н.Д.Пайка 4. Особенности видеоформ Т.Оуслера 5. Время и пространство в видеоработах Б.Виолы.	
6	**Теория компьютерного симбиоза**	Рекомендуемая литература: 1.Manovich l. The language of new media. Cambridge, Massachusetts MIT press, 2002 2. Манович Л. Т**еории софт-культуры, Н. Новгород, Красная ласточка, 2017** Вопросы для самостоятельной работы: 1. Синтез независимых виртуальных языков. 2. Что такое семплирование и глобальный захват?	6
7	**Образовательная миссия музея. Музей XXI в.**	Рекомендуемая литература: 1.Музей и новые технологии // На пути к музею XXI века / Сост. и науч. ред. Н.А.Никишин. М.: Прогресс-Традиция, 1999 2.Ипполито Дж. Десять мифов об Интернет-искусстве. Расцвет онлайновского искусства. – www.gugenheim.org/internetart/welcome.html 3. Портер Д. Роль музея как средства коммуникации //museum.1983 4. Калугина Т. Художественный музей как феномен культуры.// «Петрополис», СПб,	

		2001 5.Стронг Р. Музей и коммуникация // Museum. 1983. N 138. 6. Досси П. Продано! Искусство и деньги. Лимбрус пресс, СПб, 2017 7.Искусство или мистификация. Восемь эссе. Русский мир. 2012 8. Новые технологии и культурное наследие. Институт им. И.Е.Репина, 2010 Вопросы для самостоятельной работы: 1. Главные задачи, стоящие перед музеем XXI века. 2. Какие функции для социума несет современный музей?
Итого:		42 часа

- заочное отделение:

№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы студентов	Количество часов
1.	**Введение в курс «Новые технологии и современное искусство». История развития и применения современных технологий в искусстве.**	Рекомендуемая литература: 1. Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры, «Петрополис», СПб, 2001 2. Маклюэн М. Понимание Media: Внешние расширения человека. Гиперборея Кучково поле., -М., 2007 3. У.Эко От Интернета к Гуттенбергу :текст и гипертекст// Отрывки из публичной лекции Умберто Эко на экономическом факультете МГУ 20 мая 1998 г.// Mental Home. -200, -№4. 4. Пол К. Цифровое искусство , Ад Маргинем Пресс, 2017 5.Ильин И. Постмодернизм. Словарь	15

		терминов. INTRATA, -M,2001 6. Rachel Greene Internet Art Thames & Hudson world of art LtD London, 2004 7. Черных А. Мир современных медиа. Издательский дом «Территория будущего», -М., 2007 Вопросы для самостоятельной работы: 4. Влияние эры глобальной доступности на современные формы искусства. 5. Определение термина «термином «цифровое искусство» и «медиаискусство». Основные тенденции в искусстве цифровых технологий.	
2	**Деформирующие вторжения медийных форм искусства.**	Рекомендуемая литература: 1.Хофман В.. Основы современного искусства. СПб 2004 2. Пол К. Цифровое искусство. Thames&Hudson, 2017 Вопросы для самостоятельной работы: 1. Основы цифрового изображения. 2. Что такое визуализация знаковой системы. Кто является медийным художником.	15
3	**Формы и виды цифрового искусства**	Рекомендуемая литература: 1.Бернштейн Б. Визуальный образ и мир искусства, ИД «Петрополис», СПб, 2006 2.Вельтман К. //сборник докладов конференции Electronic Imaging & the Visual Arts, 2002 3.Rush M. New media in late 20-th century art. London, Thames&Hudson,2010 4. Джеуза А. История российского видоеарта. М., 2017	15

		5. Антология российского видеоарта,М., ГЦСИ, 2002 6. M Tribe/R. Jana. New mediaart London, Taschen 7. Тейлор Б. Актуальное искусство 1970-2005, Лондон,Слово, 2006 Вопросы для самостоятельной работы: 1.Интернет-искусство и сетевое искусство. 2.Дополненная реальность. Гибридная реальность 3.Д.Кейдж. основные идеи звуковых генераций. 4.Основые направления в работе студии The Kitchen LATL. 5.Мульти-мониторные и замкнутые инсталляции Н.Д.Пайка 6.Особенности видеоформ Т.оуслера 7.Время и пространство в видеоработах Б.Виолы.	
4	**Образовательная миссия музея. Музей XXI в.**	Рекомендуемая литература: 1.Музей и новые технологии // На пути к музею XXI века / Сост. и науч. ред. Н.А.Никишин. М.: Прогресс-Традиция, 1999 2.Ипполито Дж. Десять мифов об Интернет-искусстве. Расцвет онлайновского искусства. – www.gugenheim.org/internetart/welcome.html 3. Портер Д. Роль музея как средства коммуникации //museum.1983 4. Калугина Т. Художественный музей как феномен культуры.// «Петрополис», СПб, 2001 5.Стронг Р. Музей и коммуникация // Museum. 1983. N 138. 6. Досси П. Продано! Искусство и деньги.	15

Лимбрус пресс, СПб, 2017

7.Искусство или мистификация. Восемь эссе. Русский мир. 2012

8. Новые технологии и культурное наследие. Институт им. И.Е.Репина, 2010

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Как должен выглядеть музей в XXIвеке.
2. Какие функции для социума несет современный музей?

Итого: 60 часов

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

а) основная литература

1. Всеобщая история искусств. НИИ АХ СССР. Тт. У-У1. М., 1964
2. Ильин, И. Постмодернизм: словарь терминов / И. Ильин. М.: Интрада, 2001.-411 с
3. История искусства зарубежных стран. Учебник для творческих факультетов художественных вузов. Т.3. М., 1964
4. Антология российского видеоарта,М., ГЦСИ, 2002
5. Андреева Е.Все и ничто. СПб, 2003
6. Аршинов В.И., Данилов Ю.А., Тарасенко В.В. Методология сетевого мышления: феномен самоорганизации. М., 2000
7. Беньямин В. Произведения искусства в эпоху его технологической воспроизводимости. Избр. Эссе: -М, Медиум, 1996
8. Бернштейн Б. Визуальный образ и мир искусства, ИД «Петрополис», СПб, 2006
9. Берштейн Б. Об искусстве и искусствознании.издательство им. Н.И.Новикова, СПб, 2012
10. Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. Библион – Русская книга, - М., 2003
11. Вейдле В. Умирание искусства. AXIOMA, СПб, 1996
12. Вельтман К. //сборник докладов конференции Electronic Imaging & the Visual Arts, 2002
13. Гибсон Дж. «Экологический подход к зрительному восприятию», «Прогресс», -М., 1988
14. Гидденс Э. Устроение общества. Академический проект, -М., 2003

15. Гершкович З.И. Художественное творчество и техника массовой коммуникации (эстетико-социологические проблемы) /Художественное и научное творчество. - Л.: Наука, 1972
16. Делёз Ж., Гваттари Ф. Ризома // Философия эпохи постмодерна. Минск, 1996.
17. Демпси Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. Искусство –XXI век, -М., 2008.
18. Джеуза А. История российского видоарта. Т. 1-3 . М., 2017
19. Дриккер А. Эволюция культуры: информационный отбор. – СПб, 2000
20. Досси П. Продано! Искусство и деньги. Лимбрус пресс, СПб, 2017
21. Дьякова Т. Онтологические контуры пейзажа. Очерки смыслового странствия. Изд. Воронежского государственного университета, 2004
22. Зедльмайр Х, «Утрата середины», издательский дом «Территория будущего» прогресс-традиция, -М., 2008.
23. Зедльмайр Х. Классика искусствознания. «Искусство и истина. Теория и метод истории искусства», Аксиома, -М., 2000.
24. Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. INTRATA, -М,2001
25. Искусство или мистификация. Восемь эссе. Русский мир. 2012
26. Калугина Т.П. Художественный музей как феномен культуры, «Петрополис», СПб, 2001
27. Клусзински Р.В. Интерактивность и проблема коммуникации в контексте философии деконструктивизма // NewMediaLogia. - М.: ЦСИС
28. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. Под общ. Ред. В.Бычкова. М., 2003
29. Маклюэн М. Понимание Media: Внешние расширения человека. Гиперборея Кучково поле., -М., 2007
30. Манович Л. Теории софт-культуры, Н. Новгород, Красная ласточка, 2017
31. Миннарт М. Свет и цвет в природе Государственное издательство физико-математической литературы –М., 1958 г.
32. Олива А.Б. Искусство на исходе второго тысячелетия..// ХЖ, -М., 2003
33. Полевой В.Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. М., 1989
34. Пол К. Цифровое искусство , Ад Маргинем Пресс, 2017
35. Тейлор Б. Актуальное искусство 1970-2005, Лондон,Слово, 2006 28.Хофман В.. Основы современного искусства. СПб 2004

36. У.Эко От Интернета к Гуттенбергу :текст и гипертекст// Отрывки из публичной лекции Умберто Эко на экономическом факультете МГУ 20 мая 1998 г.// Mental Home. -200, -№4
37. Черных А. Мир современных медиа. Издательский дом «Территория будущего, 2010
38. Manovich l. The language of new media. Cambridge, Massachusetts MIT press, 2002
39. Rush M. New media in late 20-th century art. London, Thames&Hudson,2010
40. Rachel Greene Internet Art Thames & Hudson world of art LtD London, 2004
41. M Tribe/R. Jana. New mediaart London, Taschen
42. Walker J. Art in the age of mass media, // Plutopress, 2001

б) дополнительная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — М., 1974.
2. Артановский С. Н. На перекрестке идей и цивилизаций. — СПб., 1994.
3. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
4. Беньямин В. Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избр. эссе. — М., 1996.
5. Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2-х тт. — М., 1994.
6. Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. М., 2005. 288 с.
7. Библер В. С. На гранях логики культуры. — М., 1997.
8. Библер В. С. От наукоучения к логике культуры. — М., 1991.
9. Богатырева Т. Г. От культурного многообразия к культурному плюра-лизму//Культурное многообразие, развитие и глобализация/Под ред. В. Егорова, К. Разлогова. — М., 2003.
10. Бодрийяр Ж. О совращении//Ad marginem‘93. — М., 1994.
11. Бодрийяр Ж. Система вещей. — М., 1995.
12. Борев В. Ю., Коваленко А. В. Культура и массовая коммуникация. — М., 1986.
13. Ванслов В. В. Модернизм — кризис буржуазного искусства//Модернизм. Анализ и критика основных направлений/Под ред. Ванслова В. В., Соколова М. Н. и др. Изд. 4-е, 1987.
14. Вельш В. «Постмодерн». Генеалогия и значение одного спорного понятия//Путь, 1992, № 1.
15. Выготский Л. С. Психология искусства. — М., 1968.
16. Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. — М., 1997.
17. Гуревич П. С. Философия культуры. — М., 1995.
18. Делёз Ж. Кино/Ад-Мергинем. — М., 2004.
19. Делёз Ж. Логика смысла. — М., 1993.
20. Деррида Ж. Позиции. — Киев, 1996.
21. Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше//Вопросы философии. 1991, № 2 — 3.

22. Жидков В., Хренов Н. Введение в социологию искусства. — СПб., 2001.
23. Каган М. С. Искусствознание и художественная критика. Избр. статьи. — СПб., 2001.
24. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде//Сумерки богов. — М., 1989.
25. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. Критика способности суждения. — М., 1995.
26. Кассирер Э. Лекции по философии и культуре//Культурология XX века. — М., 1995.
27. Коган Л. Н. Социология культуры. — Екатеринбург, 1992.
28. Коган Л. Н. Теория культуры. — Екатеринбург, 1994.
29. Козловски П. Культура постмодерна. — М., 1997.
30. Культурология: от прошлого к будущему/Под ред. К. Разлогова и др. — М., 2002.
31. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. — М., 1994.
32. Лиотар Ж. Ф. Заметки о смыслах «пост»//Иностранная литература, 1994, № 1.
33. Лотман Ю. М. Об искусстве. — СПб., 1994.
34. Люббе Г. В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем.М., издательский дом ВШЭ, 2016
35. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека.
36. Мельвиль А. Ю., Разлогов К. Э. Контркультура и «новый» консерватизм. — М., 1981.
37. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. — М., 1991.
38. Поппер К. Открытое общество и его враги. — М., 1992.
39. Постмодернизм и культура (материалы «круглого стола»)//Вопросы философии, 1993, № 3.
40. Постмодернизм. Энциклопедия/Под ред. А. А. Грицанова и М. А. Можейко. — Минск, 2001.
41. Разлогов К. Культура и культуры в эпоху Интернета//Человек, культура и общество в контексте глобализации современного мира. Материалы III Международной конференции/Под ред. Ю. М. Резника. — М., 2004.
42. Постмодернизм: истоки, становление, сущность / В. Ратников // Философия и общество. 2002. - № 4. - С. 120-132.
43. Рашковский, Е Постмодернизм: культурная революция или культурная контрреволюция? / Е. Рашковский // Международная экономика и международные отношения. 1999. - №7. - С. 118-124.
44. Розенберг, Э. Дефиниция искусства / Э. Розенберг. М.: Полюс-М, 1990.-208 с.
45. Слотердайк П. Критика цинического разума. Издательство Уральского университета. - Екатеринбург, 2001
46. Слотердайк П., Сферы. Наука. -СПб, 2008
47. Томсон О. Новые технологии и культурное наследие. Институт им. И.Е.Репина, 2010
48. Таратута Е.Е. Философия виртуальной реальности. Изд. СПбГУ, -СПб., 2007

49. Тоффлер, Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. М.: Прогресс, 2004. - 188 с.
50. Тульчинский, Г. Слово и тело постмодернизма / Г. Тульчинский // Вопросы философии. 1999 - №10. - С. 35-53.
51. Фидлер, JT. Пересекайте рвы, засыпайте границы// Современная западная культурология: самоубийство дискурса / JT. Фидлер. М.: Мысль, 1993.-501 с.
52. Фуко, М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / М. Фуко. М.: Магистериум, 1996. - 448 с.
53. Философия культуры. Становление и развитие/Под ред. М. С. Кагана и др. — СПб., 1998.
54. Формирование и сохранение культурного наследия в информационном обществе. — СПб.; ЮНЕСКО, 2004.
55. Фромм Э. Бегство от свободы. — М., 1989.
56. Фуко М. Археология знания. — Киев, 1996.
57. Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект//Вопросы философии, 1992, № 4.
58. Хайзенга Й. Homo Ludens. Человек играющий. — М., 2003.
59. Хренов Н. А. Культура в эпоху социального хаоса. М., 2002.
60. Эко У. Заметки на полях «Имени розы»//Иностранная литература, 1988, № 10.
61. Юнг К. Архетип и символ. — М., 1991.
62. Юнг К. Психология бессознательного. — М., 1994.
63. Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М., 1991.
64. Shanon C.E., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, 1949; Wiener N. Cybernetics. N.Y., 1949
65. Thomas S, Mintz A. The virtual and real. media in the museum //AAM, 1998
66. Tribe M. /Jana R. New media art .Tashen –London, 2006
67. Paul Ch. Digital art. Thames&Hudson world of art.-London, 2003
68. Wellman B. Physical place and cyberplace: the rise of networked individualism // International Journal of Urban and Regional Research. 2000/1.
69.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

1. Литература на иностранных языках по истории искусству - http://archive.org/
2. Материалы по истории искусства на иностранных языках - http://arthistoryresources.net

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№ п/п	Дисциплина	Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
1.		http://e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная	Индивидуальный

	система (ЭБС) на платформе издательства «Лань». e.lanbook.com. Учебники и учебные пособия для вузов	неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

6. **Материально-техническое обеспечение дисциплины:**

1. Лекционные занятия:

a. комплект электронных презентаций/слайдов
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор/ экран)

2. Практические занятия:

a. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор/ экран)
b. учебная литература

7. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Итоговая аттестация:
Осуществляется в форме зачета, при этом проводится оценка компетенций, сформированных по дисциплине.

Шкала оценки ответа студента:
Студент на зачете должен продемонстрировать (не более 10 страниц) научную работу с иллюстрациями по любой из тем, представленных в программе курса.
Зачет проходит в устной форме.
Шкала оценки – 5-балльная.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры русского искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ В.А.Леняшин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА»

Направление подготовки	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	магистратура
Квалификация	магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Правовое регулирование в сфере искусства» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил доцент А.С. Карцов

Рецензент _____ профессор

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

№ п/п	Название пункта	Страница
1	Аннотация дисциплины	
2	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	
3	Место дисциплины в структуре подготовки и входные требования для её освоения	
4	Объем дисциплины и виды учебной деятельности	
5	Содержание и структура дисциплины	
	5.1 Структура дисциплины	
	5.2 Содержание дисциплины	
	5.3 Содержание лекций и семинаров	
6	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся	
7	Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации	
	7.1 Показатели, критерии и шкала оценивания результатов обучения	
	7.2 Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций	
	7.3 Формы учебного контроля и используемые образовательные технологии	
	7.5.1 Образовательные технологии семинарских занятий	
	7.5.2 Текущий контроль	
	7.5.3 Итоговый контроль (промежуточная аттестация)	
8	Учебно-методическое обеспечение дисциплины	
	8.1 Основная литература	
	8.2 Дополнительная литература	
9	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет	
10	Методические указания для обучающихся по самостоятельному освоению дисциплины	
11	Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине	
12	Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	

1. Аннотация дисциплины

Цель курса: формирование у обучающихся практических навыков применения правовых знаний в профессиональной деятельности искусствоведа, основывающихся на целостной системе знаний об основных публично-правовых механизмах правового регулировании сферы искусства вообще и изобразительного искусства, архитектуры, объектов культурного наследия в особенности, включая регламентацию трансграничного перемещения культурных ценностей, правовую защиту культурного наследия, правовое обеспечение музейно-экспозиционной деятельности, а также правовые аспекты искусствоведческой экспертизы.

Реализация курса предполагает последовательное освоение студентами знаний, представлений, научных концепций, а также исторических, культурологических, социологических и иных данных, связанных с проблематикой развития российской цивилизации и её государственности в исторической ретроспективе и в условиях актуальных вызовов политической, экономической, техногенной и иной природы.

Достижение цели курса предполагает успешное выполнение следующих **задач:**

1. Формирование устойчивых представлений о произведениях изобразительного искусства как объектах правового регулирования.

2. Изучение международно-правовых, конституционно-правовых, административно-правовых, таможенно-правовых, налогово-правовых и уголовно-правовых аспектов трансграничного перемещения культурных ценностей.

3. Освоение нормативно-правовой базы музейной деятельности и сложившейся в данной области и сложившейся правоприменительной практики.

4. Ознакомление с правовыми аспектами искусствоведческой экспертизы (атрибуционной, оценочной, контентной) с опорой на анализ актуальной судебной практики.

5. Приобретение навыков самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами, материалами судебной практики, иными видами документов, обладающими правовой значимостью, а также с юридической литературой.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине (соотнесенные с формируемыми компетенциями, целями и задачами дисциплины):

В результате освоения дисциплины студент должен:

Иметь представление:

- о цивилизационном значении взаимодействия права и искусства в его философско-правовом и социолого-правовом измерениях, а также в

ретроспективном и компаративном аспектах;

- о современных тенденциях развития нормативного регулирования и правоприменения в сфере искусства;
- о специфике участия искусствоведа в правотворческих, правоприменительных и правореализационных процессах, связанных с бытованием произведений искусства.

Знать:

- структуру (нормативную, институциональную) правового регулирования в сфере искусства;
- правовые механизмы, включая международно-правовые, трансграничного перемещения культурных ценностей;
- правовые механизмы, включая международно-правовые, защиты объектов культурного наследия;
- правовые основы музейной деятельности;
- правовые основы искусствоведческой экспертизы;

Уметь:

- применять нормы права во всех видах профессиональной деятельности искусствоведа;
- адекватно интерпретировать содержание правовых норм, судебных актов и решений административных органов;
- составлять юридически значимые документы в связи с осуществлением профессиональной деятельности

Владеть:

- навыками анализа юридических фактов и правоотношений в сфере трансграничного перемещения культурных ценностей, защиты объектов культурного наследия; музейной деятельности;
- навыками компаративно-правового анализа
- основными методиками предусмотренных законодательством Российской Федерации экспертиз с участием искусствоведа (экспертиза культурных ценностей; историко-культурная экспертиза; экспертиза контента).

При реализации настоящей дисциплины организация вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии; осуществление образовательного процесса по дисциплине названными способами обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников организации, использующих и поддерживающих данные технологии.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данным специальностям:

Категория универсальных, общепрофессиональных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции	Период формирования компетенции	Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции
Системное и критическое мышление	**УК-1**. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	2 семестр	Текущий контроль: см.ниже по темам Итоговый контроль: Экзамен
Межкультурное взаимодействие	**УК-5.** Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	2 семестр	Текущий контроль: см.ниже по темам Итоговый контроль: Экзамен
Организаторская деятельность	**ОПК-1.** Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали; презентации, инсталляции, осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и	2 семестр	Текущий контроль: см.ниже по темам Итоговый контроль: Экзамен

	разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи		
Самообучение и самоорганизация	**ОПК-2.** Способен самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения	2 семестр	Текущий контроль: см.ниже по темам Итоговый контроль: Экзамен
Исследовательские и творческие работы	**ОПК-3.** Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой	2 семестр	Текущий контроль: см.ниже по темам Итоговый контроль: Экзамен

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Правовое регулирование в сфере искусства» включена в учебный план по специальности 50.04.04 Теория и история искусств (1 курс, 2 семестр).

Успешное освоение курса базируется на общеправовых знаниях обучающихся, полученных прежде всего в рамках среднего образования, а также программ бакалавриата (специалитета), содержащих, в том числе, правовые дисциплины.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Всего з.ед. (ак. ч.)**	**1 курс з.е.**/(ак.ч.)
		Семестр
		2

Общая трудоёмкость дисциплины	**4 з.е (144 ч)**	**144**
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	68	68
- лекции (Л)	20	20
- семинарские занятия (СЗ)	48	48
- практические занятия (ПЗ)		
- индивидуальные занятия (ИЗ)		
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)		
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:		96
- курсовая работа (проект)		
- доклад (реферат)		
- экзамен (экзаменационный просмотр)		
Итоговый контроль		**Э**

***- включая подготовку и сдачу экзамена**

Р – реферат; **КР –** курсовая работа; **З –** зачет; **ЗО –** зачет с оценкой; **Э –** экзамен, **ЭП** – экзаменационный просмотр.

5. Содержание и структура дисциплины

5.1. Структура дисциплины

Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	**Трудоёмкость**	**Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе**			
		Л	**СЗ**	**СРС**	**Контроль**
Модуль 1. Правовое регулирование сферы искусства (общие аспекты). Трансграничное перемещение культурных ценностей	**20**	4	6	10	Текущий (выполнение модульных заданий)
Модуль 2. Правовая защита объектов культурного наследия	**38**	4	12	22	Текущий (выполнение модульных заданий)
Модуль 3. Правовое регулирование музейной деятельности	**34**	4	10	20	Текущий (выполнение модульных заданий)
Модуль 4. Правовые основы искусствоведческой экспертизы.	**38**	4	12	22	Текущий (выполнение модульных заданий)
Модуль 5. Актуальные проблемы публичного арт-права	**34**	4	8	22	Текущий (выполнение модульных

					заданий)
Общая трудоемкость	**144**	**20**	**48**	**96**	**Итоговый контроль: Экзамен**

5.2. Содержание дисциплины

	Наименование раздела	**Тематическое содержание**	**Смысловые ориентиры**	**Используемые образовательные технологии**
1	**Правовое регулирование сферы искусства (общие аспекты).** **Трансграничное перемещение культурных ценностей**	1.1. Общие вопросы правового регулирования сферы искусства. 1.2. Трансграничный вывоз и ввоз произведений искусства: законодательное регулирование, правоприменительные механизмы	Фундаментальные начала публичного арт-права. Международно-правовые режимы охраны культурных ценностей в условиях вооруженного конфликта. Конституционно-правовые аспекты. «Основы законодательства РФ о культуре»: ключевые положения, динамика регулирования. Институциональное обеспечение правового регулирования в сфере искусства (профильные и надзорно-контрольные органы исполнительной власти федерального и регионального уровней; суд и прокуратура; правоохранительные органы). Положение о Министерстве культуры РФ. Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей»: ключевые положения, динамика регулирования.	Экспертный коллоквиум «Конституционное регулирование в сфере искусства: роль Конституционного Суда РФ»; Презентационный проект «Трансграничное перемещение культурных ценностей»; Аудиторные дебаты и дистанционная дискуссия (в формате веб-форума); Иные интерактивные форматы (модельные игры; иммерсивно-перформансивные представления; тематические мастерские/ воркшопы); Просмотр обучающих и художественных видеоматериалов;

				Обращение к информационно-справочным и образовательным порталам.
2	**Правовая защита объектов культурного наследия**	2. 1. Защита объектов культурного наследия на федеральном уровне: ключевые правовые механизмы ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 2. 2. Защита объектов культурного наследия на региональном уровне: ключевые правовые механизмы Основные законодательные акты Санкт-Петербурга. основные законодательные акты Санкт-Петербурга; правоприменительная практика	ФЗ РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»: основные положения, динамика регулирования; Административно-, гражданско- и уголовно-правовая защита объектов культурного наследия; Публичные и исковые механизмы защиты объектов культурного наследия; Охранное обязательство, его составление и выполнение; проблемы правоприменительной практики Установление зон охраны объектов культурного наследия; режим зонирования в Санкт-Петербурге; Защита памятников археологии, правовая дефиниция "культурный слой"; Международно-правовые аспекты охраны объектов	Экспертный коллоквиум «Контрольно-надзорная деятельность в сфере защиты объектов культурного наследия (Прокуратура РФ, Министерство культуры РФ, КГИОП); т Презентационный проект «Трансграничное перемещение культурных ценностей»; Аудиторные дебаты и дистанционная дискуссия (в формате веб-форума); Иные интерактивные форматы (модельные игры; иммерсивно-перформансивные представления; тематические мастерские/ воркшопы); Просмотр обучающих и художественных

		КГИОП.	культурного наследия; Зарубежный опыт охраны объектов культурного наследия .	видеоматериалов ; Обращение к информационно-справочным и образовательным порталам.
3	**Правовое регулирование музейной деятельности**	Музейно-экспозиционная деятельность: нормативные, правоприменительные, контрольно-надзорные аспекты.	Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»: ключевые механизмы, динамика регулирования; Государственный контроль (надзор) за состоянием Музейного фонда Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях; Порядок комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций («Единые правила организации комплектования…». «Правила приобретения или выкупа государством …»); Институт преимущественного права покупки музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, а	Эссе; Презентационный проект; Анализ судебного досье; Компаративный анализ. Аудиторные дебаты и дистанционная дискуссия (в формате веб-форума); Иные интерактивные форматы (модельные игры; иммерсивно-перформансивные представления; тематические мастерские/ воркшопы); Просмотр обучающих и художественных видеоматериалов ; Обращение к информационно-справочным

			также заявленных к вывозу культурных ценностей.	и образовательным порталам.
4	**Правовые основы искусствоведческой экспертизы.**	Применение профессиональных знаний в области теории и истории изобразительного искусства и архитектуры в решении задач, обладающих правовой значимостью	Основные задачи и формы экспертных искусствоведческих исследований, имеющих правовое значение. Судебная и внесудебная искусствоведческая экспертиза Национальный стандарт РФ «Комплексная экспертиза культурных ценностей» Правила проведения экспертизы культурных ценностей. Критерии отнесения движимых предметов к культурным ценностям и отнесения культурных ценностей к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художественное, научное или культурное значение Договор о проведении экспертизы культурных ценностей Порядок аттестации лиц, уполномоченных на осуществление экспертизы культурных ценностей, заявленных к вывозу, временному вывозу, возвращенных после временного вывоза, при ввозе и временном ввозе, а также конфискованных или задержанных таможенными и иными правоохранительными органами Проведение государственной	Эссе, презентация (экспертиза культурных ценностей) Экскурс-коллоквиум (историко-культурная экспертиза) Учебный судебный процесс (экспертиза визуального контента) Аудиторные дебаты и дистанционная дискуссия (в формате веб-форума); Иные интерактивные форматы (модельные игры; иммерсивно-перформансивные представления; тематические мастерские/ воркшопы); Просмотр обучающих и художественных видеоматериалов; Обращение к информацио

			экспертизы оружия, имеющего культурную ценность, копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного (антикварного) оружия Историко-культурная экспертиза. Участие искусствоведов в правовой оценке изменения объемно-пространственных характеристик объектов культурного наследия Положение о государственной историко-культурной экспертизе Порядок аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы Судебная экспертиза визуального контента в рамках административного и уголовного судопроизводства	нно-справочным и образовательным порталам.
5	**Актуальные проблемы публичного арт-права**	Углубленное изучение отдельных аспектов дисциплины	См. список тем «Аналитических докладов».	Аналитический доклад (семестровое задание) и его презентация; Аудиторные дебаты и дистанционная дискуссия (в формате веб-форума).

5.3. Содержание лекций и семинаров

Модуль 1.

Лекция 1. Культурные ценности: основы публично-правового статуса (1 час)

Лекция 2. Трансграничное перемещение культурных ценностей: разрешительный порядок, ответственность за нарушение. (1 час)

Семинар 1 Презентации «Трансграничное перемещение культурных ценностей», подведение итогов дистанционной дискуссии (1 час).

Модуль 2. Правовая защита объектов культурного наследия

Лекция 3. Правовой режим объектов культурного наследия (2 часа)

Семинар 2. Презентации «Правовые механизмы защиты объектов культурного наследия / Градозащитное досье», подведение итогов дистанционной дискуссии (1 час).

Модуль 3. Музейное право

Лекция 4. Правовой статус Музейного фонда РФ. Правовой режим экспонирования и репродуцирования музейных предметов. (2 часа).

Семинар 3. Презентации «Музейная деятельность: актуальная судебная практика», подведение итогов дистанционной дискуссии. (1 час).

Семинар 4. Презентации «Музейное право: компаративный анализ», аудиторная дискуссия (1 час).

Модуль 4. Правовые аспекты искусствоведческой экспертизы

Лекция 5. Правовые основы искусствоведческой экспертизы (судебной и несудебной) (2 часа).

Семинар 5. Презентации «Искусствоведческая экспертиза: основные виды», подведение итогов дистанционной дискуссии (1 час).

Модуль 5 Актуальные проблемы правового регулирования сферы искусства

Лекция 5. Публичное арт-право 21 столетия: ключевые тенденции (2 часа)

Семинар 6 Презентация результатов исследовательских проектов (аналитических докладов), подведение итогов дистанционной дискуссии. (1 часа)

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Лекционный материал, рабочая программа, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов (учебно-методический комплекс с электронными материалами).

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Учебно-методический комплекс по дисциплине (с учебными материалами в электронной форме) .
- Изучение рекомендуемой литературы.

План самостоятельной работы студентов:

№ п/п	№ раздела, темы	Содержание самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (час.)	Формируемые компетенции
1.	1	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	10	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.
2.	2	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	20	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.
3.	3	Изучение литературы и источников по теме,	22	ОПК-1, ПК-5,

		изучение профильных электронных ресурсов.		ПК-16..
4.	4	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	22	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.
5.	5	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	22	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.
Всего часов			**96**	

Образовательные технологии. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме.

Методы / Формы	**Лекции**	**Семинарские занятия**
Диалого-дискуссионное обсуждение проблем	+	+
Работа в команде		+
Выступление в роли обучающего		+
Воркшоп		+
Кейс-стади		+
Квесты, квизы		+
Техники сценарного моделирования		+
Техники «мозгового штурма» и проектная деятельность		+
Печа-куча		+

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1. Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	**Этапы формирования компетенций**	**Шкала оценивания**	**Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины**
ОПК-1 - способность к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными,	**знать:** структуру нормативно-правовой документации в области своей деятельности	**5 «отлично»**	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком профессиональном уровне (для своего курса). Исчерпывающе, последовательно,

социальными и естественными науками	**уметь:** применять нормы права в практической деятельности; **владеть:** способами правовой аргументации по профессионально значимым проблемам, (рассмотренным в рамках модулей) .		грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Не затрудняется с ответом при ви-доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-ниями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать материал. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует профессиональный рост, наличие аналитического мышления.
ПК-5 - способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику	**знать:** основы прав и свобод человека и гражданина, основы российской правовой системы законодательства, правовые и нравственно-этические нормы	**4 «хорошо»**	Обучающийся усвоил программный материал на хорошем профессиональном уровне (для своего курса). Грамотно и по существу излагает его,

художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие	**уметь**: применить полученные правовые знания и находящиеся с ними в неразрывной о взаимосвязи нравственно-этические нормы в профессиональной деятельности **владеть:** навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, возникающих в сферах профессиональной деятельности (рассмотренных в рамках модулей)		не допускает существенных неточностей в ответах. Студент, в основном, понимает учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, работе с профессиональной литературой. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.
ПК-16 - способность формировать систему контроля качества	**знать:** основные положения законодательства, регулирующего правовой режим культурных ценностей, объектов культурного наследия, музейную деятельность.	**3 «удовлетвори-тельно»**	Обучающийся усвоил не весь программный материал (только основы) или весь, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных

	уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; **владеть:** навыками анализа юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, возникающих в указанных выше сферах профессиональной деятельности .		задач и испытывает трудности при их решении. Знаком только с основной литературой, иногда допускает ошибочные формулировки, нарушает последовательность в изложении про-граммного материала. Демонстрирует **низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие грамотного профессионального подхода.
		2 «неудовлетвори-тельно»	Обучающийся не усвоил основной части программного материала по дисциплине. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы. Демонстрирует недостаточный уровень знаний, умений и

			навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к профессиональному развитию.
		Экзамен	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком или среднем профессиональном уровне (для своего курса). Последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, справляется с задачами и практическими зада-ниями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в

			ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Демонстрирует **высокий или средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует наличие аналитического мышления при этом допустимо наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса. Экзаменационная оценка выставляется на основании приведенных выше показателей.

7.2. Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач

			и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Хорошо ориентируется в предложенном

			решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Аттестация по дисциплине проводится на основе балльно-рейтинговой системы оценивания

Итоговая оценка по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися за задания, выполненные в рамках соответствующих модулей.

Критерии оценивания письменных заданий

8-10 баллов Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, системно показана совокупность освоенных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Ответ формулируется при помощи научного категориально-понятийного аппарата, изложен последовательно, логично, доказательно, демонстрирует авторскую позицию. Использованы дополнительные источники, включая иностранные. Осуществлен самостоятельный анализ, есть элементы компаративистики, сформулированы прогностические выводы.

6-7 баллов Проблема освещена полностью. показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен последовательно, логично и доказательно, однако допущены недочеты либо отсутствует самостоятельный анализ. Использованы дополнительные источники. Требования к оформлению в целом соблюдены, но имеются отдельные отступления.

4-5 баллов Проблема раскрыта не полностью, недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, допущены логические сбои, ошибки в выделении существенных и несущественных признаков и причинно-следственных связей. Слабое использование дополнительной литературы, наличие фактических ошибок. В требованиях к оформлению присутствуют существенные изъяны.

0-3 балла Проблема не раскрыта. Неполный ответ, представляющий собой разрозненные сведения с существенными концептуальными и фактическими ошибками. В изложении присутствуют фрагментарность, нелогичность. Отсутствует понимание взаимосвязи между ключевыми понятиями; промежуточные и итоговые выводы; нет конкретизации и доказательности. Сноски на источники отсутствуют либо являются неверными.

Критерии оценивания презентаций

8-10 баллов: Глубокий анализ темы, логичная структура, эффективная визуализация, качественные ответы на вопросы в ходе дискуссии.

6-7 баллов: Тема раскрыта, но анализ неполный, есть недостатки в визуальном оформлении.
4-5 баллов: Тема раскрыта поверхностно, слабая аргументация, ошибки в использовании терминологии.
0-3 балла: Тема не раскрыта, презентация не соответствует требованиям.

7.3 Формы контроля и используемые образовательные технологии

7.3.1. Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения отдельных тематических разделов дисциплины в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Текущие практические занятия	Текущий постоянный контроль осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем, ведущим настоящую дисциплину с постановкой конкретных задач студенту для самостоятельной работы в виде практических занятий, семинаров	Темы заданий к семинару.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по вопросам подготовки докладов	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы заданий к семинару

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Экзамен	Средство, позволяющее в устной или	Комплект теоретических

		письменной форме оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Билет содержит два вопроса для контроля сформированности заявленных дисциплинарных компетенций. Рекомендуется для **оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения** в работе.	вопросов к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная литература:

8.1.1. Международные и национальные нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) .
2. Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (Гаага, 14 мая 1954 г.)
3. Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности (Париж, 14 ноября 1970 г.)
4. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Париж, 16 ноября 1972 г.)
5. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
6. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. N 4804-I "О вывозе и ввозе культурных ценностей" (с изменениями и дополнениями)
7. Федеральный закон от 17.11. 1995 г. N 169-ФЗ "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации"
8. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
9. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
10. Федеральный закон от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" (с изменениями и дополнениями).
11. Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 330-ФЗ «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации»
12. Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политики" (с изменениями и дополнениями)
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2024 г. N 530 "Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе" (с изменениями и дополнениями)
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2025 г. N 824 "Об утверждении Правил приобретения или выкупа государством музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации"

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2025 г. N 823 "Об утверждении Правил передачи музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в государственной собственности, в безвозмездное пользование государственным и муниципальным музеям и другим организациям"
16. Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2016 г. N 95 "Об утверждении устава федерального государственного бюджетного учреждения "Российская академия художеств" (с изменениями и дополнениями)
17. Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2020 г. N 1425 "Об утверждении Правил проведения экспертизы культурных ценностей, а также критериев отнесения движимых предметов к культурным ценностям и отнесения культурных ценностей к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художественное, научное или культурное значение" (с изменениями и дополнениями)
18. Постановление Правительства РФ от 20 июля 2011 г. № 590 "О Министерстве культуры Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
19. Постановление Правительства РФ от 4 сентября 2019 г. N 1151 "Об утверждении Правил проведения государственной экспертизы оружия, имеющего культурную ценность, копий старинного (антикварного) оружия и реплик старинного (антикварного) оружия"
20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30 марта 2011 г. N 251н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии"
21. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 22 ноября 2007 г. N 1321 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным агентством по культуре и кинематографии государственной функции по принятию решений об управлении музейными предметами и музейными коллекциями, находящимися в федеральной собственности"
22. Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 28 ноября 2007 г. N 1330 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным агентством по культуре и кинематографии государственной функции по реализации от имени Российской Федерации преимущественного права покупки музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации, а также заявленных к вывозу культурных ценностей"
23. Приказ Министерства культуры РФ от 1 марта 2018 г. N 205 "Об утверждении формы экспертного заключения, составленного экспертом по культурным ценностям по результатам проведения экспертизы культурных ценностей"
24. Приказ Министерства культуры РФ от 10 июня 2022 г. N 964 "Об утверждении форм договоров о передаче музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации и находящихся в государственной собственности, в безвозмездное пользование государственным и муниципальным музеям и другим организациям"
25. Приказ Министерства культуры РФ от 15 января 2019 г. N 17 "Об утверждении Положения о Музейном фонде Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
26. Приказ Министерства культуры РФ от 19 декабря 2016 г. N 2809 "О включении в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации музейных предметов, являющихся федеральной собственностью, и закреплении их на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры "Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль"
27. Приказ Министерства культуры РФ от 21 октября 2015 г. № 2625 "Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации, или выявленного объекта культурного наследия" (с изменениями и дополнениями).
28. Приказ Министерства культуры РФ от 23 июля 2020 г. N 827 "Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций" (с изменениями и дополнениями)
29. Приказ Министерства культуры РФ от 28 июня 2012 г. № 683 "Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения" (с изменениями и дополнениями).
30. Приказ Министерства культуры РФ от 29 декабря 2016 г. N 2994 "О включении в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации музейных предметов, являющихся федеральной собственностью, и закреплении их на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры "Государственный Русский музей"
31. Приказ Министерства культуры РФ от 30 декабря 2016 г. N 3012 "О включении в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации музейных предметов, являющихся федеральной собственностью, и закреплении их на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры "Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический"
32. Приказ Министерства культуры РФ от 30 декабря 2016 г. N 3025 "О включении в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации музейных предметов, являющихся федеральной собственностью, и закреплении их на праве оперативного управления за Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры "Всероссийское музейное объединение "Государственная Третьяковская галерея"
33. Приказ Министерства культуры РФ от 5 июля 2021 г. N 1125 "Об утверждении типовой формы договора о проведении экспертизы культурных ценностей"
34. Приказ Министерства культуры РФ от 9 марта 2021 г. N 291 "Об утверждении перечня вопросов для тестирования с целью подтверждения наличия у соискателей специальных знаний, необходимых для проведения экспертизы культурных ценностей и составления экспертного заключения"
35. Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при аттестации лиц на право проведения реставрационных работ в отношении музейных предметов и музейных коллекций (утв. Министерством культуры РФ 4 февраля 2021 г.)
36. Письмо Министерства культуры РФ от 16 октября 2015 г. № 338-01-39-ГП "О Методических рекомендациях по разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ".
37. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57220-2016 "Комплексная экспертиза культурных ценностей. Требования" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 октября 2016 г.
38. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58169-2018 "Сохранение объектов культурного наследия. Положение о порядке производства и приемки работ по сохранению объектов культурного наследия" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 июля 2018 г. № 397-ст).
39. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56891.2-2016 "Сохранение объектов культурного наследия. Термины и определения. Часть 2. Памятники истории и культуры" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 марта 2016 г. № 135-ст).
40. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59437-2021 "Сохранение памятников каменного зодчества. Общие требования" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 апреля 2021 г. № 234-ст).

41. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 59469-2021 "Сохранение объектов культурного наследия. Консервация и противоаварийные работы на памятниках каменного зодчества. Общие требования" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 апреля 2021 г. № 325-ст).

8.1.2. Комментарии к законодательству, общие пособия

42. Аверина, К.Н., Борисов, А.А., Воробьев, Н.И., Воробьева, Л.В., Майборода, В.А., Гудцова, А.В., Коновальчикова, С.С., Югова, Л.И. Комментарий к Федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" – Специально для системы ГАРАНТ, 2021.
43. Афонина, А.В. Памятники архитектуры как объект гражданских прав. Практическое пособие. – Специально для системы ГАРАНТ, 2010.
44. Богуславский, М. М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты / М. М. Богуславский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2024.
45. Коваленко, Е.О., Рождествина, А.А. Комментарий к Федеральному закону от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации". – Специально для системы ГАРАНТ, 2012.
46. Рождествина А.А. Комментарий к Закону Российской Федерации от 09.10.1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". - Специально для системы ГАРАНТ, 2012 г.
47. Рождествина А.А. Комментарий к Закону РФ от 15 апреля 1993 г. N 4804-1 "О вывозе и ввозе культурных ценностей". - Специально для системы ГАРАНТ, 2012 г.

8.2 Дополнительная литература

1. Аверина, Л.В., Мямина, И.С. Проблемы установления зон охраны объектов культурного наследия и пути их решения // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2018. – № 4. – Апрель.
2. Агешкина, Н.А., Беляев, М.А., Бирюкова, Т.А., Вахрушева, Е.С., Ведяева, Ю.Н., Гегедюш, Н.С., Гребенникова, А.А., Зюзин, С.Ю., Захарова, Ю.Б., Копьёв, А.В., Хлистун, Ю.В., Шадрина, Е.Г. Комментарий к Федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". – Специально для системы ГАРАНТ, 2017.
3. Александрова М.А. Актуальные правовые аспекты археологической деятельности // Закон. – 2006. – № 7 (июль). – С. 23-31.
4. Алексеев, В. А. Охранное обязательство: правовая сущность и вопросы судебной практики // Закон. – 2022. – № 12 (декабрь).
5. Анисимов, И. О. Международно-правовые проблемы охраны подводного культурного наследия // Право. Журнал Высшей школы экономики. — 2013. — № 4 (октябрь-декабрь).
6. Аснис, А. Я., Хазиев, Ш. Н. Судебно-экспертное определение стоимости культурных ценностей / А. Я. Аснис, Ш. Н. Хазиев // Теория и практика судебной экспертизы. — 2021. — № 2 (том 16). — С. 78-89.
7. Аюшеева, И. З., Сойфер, Т. В. Передача религиозным организациям имущества религиозного назначения: проблемы и перспективы // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2023. – № 5. – С. 52-63.
8. Баринов, А. В. Особенности условий договоров о передаче объектов культурного наследия // Судья. – 2023. – № 9 (сентябрь).
9. Батырь, В. А. Международно-правовые режимы охраны культурных ценностей в условиях фактической ситуации вооруженного конфликта // Lex Russica. – 2023. – № 7. – С. 45-59.
10. Башкирова, Н. Н., Понкратов, В. В. Объекты культурного наследия в системе управления налоговыми расходами бюджетов // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2023. – № 12 (декабрь).
11. Белова А.А. Правовое регулирование отечественного рынка произведений искусства (актуальные вопросы теории и практики) // Государство и право. 2011. , № 3.
12. Беляева, И. А. Проблемные аспекты наследования объектов, представляющих культурную ценность / И. А. Беляева // Имущественные отношения в Российской Федерации. — 2025. — № 5. — С. 90-101.
13. Беляева, И. А. Проблемные аспекты наследования объектов, представляющих культурную ценность // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2025. – № 5. – С. 34-45.

14. Беспалько В.Г. Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступного невозвращения из-за границы культурных ценностей (ст. 190 УК РФ) // Российский юридический журнал. – 2012. – № 2 (март-апрель). – С. 120-128.
15. Беспалько В.Г. Понятие и признаки культурных ценностей как предметов преступлений // Журнал российского права. – 2005. – № 3 (март). – С. 47-56.
16. Богомяков И.В. Предмет охраны объекта культурного наследия: земельно-правовой аспект // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2011. – № 4 (апрель). – С. 32-41.
17. Бондаренко, Л. К. Некоторые пути объективизации результатов судебно-искусствоведческой экспертизы порнографической продукции / Л. К. Бондаренко // Теория и практика судебной экспертизы. — 2017. — № 2 (том 12). — С. 123-134.
18. Бондаренко, Л. К. Отличие художественного творчества от правонарушения (на примере творчества П. Павленского) / Л. К. Бондаренко // Актуальные проблемы российского права. — 2018. — № 4. — С. 56-67.
19. Боннер А.Т. Правовые споры, связанные с произведениями искусства // Законодательство. - М., 2005. № 3. - С. 45-52; № 4. - С. 34-41; № 5. - С. 32-40; № 6. - С. 28-35; № 7. - С. 69-79
20. Боннер А.Т. Судебная и внесудебная искусствоведческая экспертиза // Законодательство. – 2006. – № 10 (октябрь).
21. Боннер, А. Т. Правовые споры, связанные с произведениями искусства // Законодательство. – 2005. – № 3, 4, 5, 6, 7. – С. 78-89, 90-101, 102-113, 114-125, 126-137.
22. Боннер, А. Т. Фальшивки на антикварном рынке / А. Т. Боннер // Законодательство. — 2006. — № 8. — С. 256-267.
23. Бортолотто, К. ЮНЕСКО, нематериальное культурное наследие и рынок: споры и камни преткновения // Правоведение. – 2020. – № 1. – С. 30-45.
24. Братановская, М. С. Понятие и виды государственного контроля и надзора в сфере культуры в Российской Федерации // Гражданин и право. – 2020. – № 5. – С. 40-55.
25. Бурдова, В. Д. Правовая природа воспроизведения музейных предметов в цифровой форме NFT // Journal of Digital Technologies and Law. – 2023. – N 1 (Volume 1). – С. 43-57.
26. Бурдова, В.Д., Егорова, А.С. Особенности свободного использования произведений, воплощенных в музейных предметах и коллекциях в информационных, научных, учебных или культурных целях // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2023. – № 41.
27. Бутаева, Е.М. Проблемы сохранения архитектурно-строительного наследия // Гражданин и право. – 2009. – № 10. – Октябрь.
28. Быстрова, О. А. Административно-правовое регулирование музейной деятельности // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 4 (апрель).
29. Быстрова, О.А. Основные нормативные понятия и определения в сфере административно-правового регулирования музейной деятельности // Актуальные проблемы российского права. – 2015. – № 9.
30. Бычков, В. Картина вместо депозита, или как инвестировать в искусство / В. Бычков // Консультант. – 2007. – № 1 (январь).
31. Вальдес-Мартинес, Э.Р. Цифровые объекты изобразительного искусства и NFT: мифы и реальность // Закон. – 2023. – № 9.
32. Волкова, А. А. Трансформация ряда компонентов исключительного права в информационном обществе // Право и экономика. – 2022. – № 3. – С. 48-59.
33. Володина, Т. Е. Вывоз музейных ценностей за рубеж // Бюджетный учет. – 2009. – № 2 (февраль).
34. Гаврилов, Э. О "Музейном праве" // Хозяйство и право. – 2015. – № 3.
35. Гагарин А.Г. Еще раз об оценке культурных, исторических и художественных ценностей // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2015. – № 2 (февраль). – С. 67-75.
36. Галиновская, Е.А., Мельник, Т.Е. Правовые условия изменения объемно-пространственных характеристик объектов культурного наследия // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2017. – № 8. – Август.
37. Гибадуллин, Т. Д. Вопросы, связанные с культурным наследием, в практике Суда Европейского Союза // Актуальные проблемы российского права. – 2022. – № 7. – С. 65-79.
38. Гибадуллин, Т. Д. Международно-правовая охрана культурного наследия: терминологические проблемы и периодизация ее развития // Актуальные проблемы российского права. – 2024. – № 11. – С. 25-39.
39. Головизнин, А. В. Основания и порядок выкупа культурных ценностей по российскому гражданскому праву / А. В. Головизнин // Право и экономика. – 2013. – № 11 (ноябрь).
40. Головин, В.Н. Комментарий к Федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (постатейный). – "Деловой двор", 2012.
41. Горохов Д.Б., Мельник Т.Е. Мониторинг законодательства городов федерального значения об объектах культурного наследия // Журнал российского права. – 2013. – № 10 (октябрь). – С. 51-59.
42. Горохов, Д. Б., Мельник, Т. Е. Мониторинг законодательства городов федерального значения об объектах культурного наследия // Журнал российского права. — 2013. — № 10 (октябрь).
43. Гуслов, Е. Исковая работа по защите объектов культурного наследия // Законность. – 2014. – № 2. – Февраль.
44. Денисов, Д. Актуальные вопросы правоприменительной практики квалификации хищения предметов, имеющих особую ценность / Д. Денисов // Адвокатская газета. — 2024. — № 11. — С. 23-34.

45. Ефимова, О.В. Частный музей и музейная деятельность // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2022. – № 10.
46. Жуков, Д. И. Право на доступ к культурным ценностям: сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2017. — № 4 (июль-август).
47. Залюбовская, Н. Как учитывать картины. Культурные ценности как оборотные активы предприятия // Финансовая газета. – 2019. – № 5. – С. 22-31.
48. Золотов, Г. Б. Банкротство лиц, в собственности, владении или пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). – 2024. – № 4 (октябрь-декабрь).
49. Золотов, Г. Б. Особенности понятий "музейный предмет" и "музейная коллекция" // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). – 2025. – № 1. – С. 12-23.
50. Золотов, Г. Б. Проблема пересечения правовых режимов произведений искусства и музейных предметов и коллекций при отчуждении исключительного права // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). – 2024. – № 3. – С. 12-25.
51. Золотов, Г. Б. Проблемы определения норм материального права в охране музейных предметов и музейных коллекций как объектов интеллектуальной собственности // Актуальные проблемы государства и права. – 2023. – Т. 7, № 3 (27). – С. 110-125.
52. Золотов, Г.Б. Банкротство лиц, в собственности, владении или пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). – 2024. – № 4.
53. Золотов, Г.Б. Границы допустимого использования воспроизведения музейных предметов и музейных коллекций // Актуальные проблемы государства и права. – 2025. – Т. 8, № 1 (33).
54. Ильичев, Д.В. Уголовно-правовая защита объектов культурного наследия // Судья. – 2023. – № 9. – Сентябрь.
55. Капусткин, А.С. К вопросу об использовании изображений музейных зданий и предметов // Судья. – 2023. – № 9.
56. Карабанова, Е. Н. Особо почитаемые символы как объект уголовно-правовой охраны: проблемы законодательного регулирования // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2013. — № 10 (октябрь).
57. Кирсанов А.Р. Приватизация арендованных объектов культурного наследия, находившихся до передачи в аренду в неудовлетворительном состоянии // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2018. – № 7 (июль). – С. 45-53.
58. Киселёва, М. А. Особенности первоначального этапа расследования незаконных поиска и (или) изъятия археологических предметов из мест залегания / М. А. Киселёва // Вестник Казанского юридического института МВД России. — 2021. — № 3. — С. 178-189.
59. Клебанов Л.Р. Бланкетность уголовно-правовых норм и защита культурных ценностей // Журнал российского права. – 2009. – № 9 (сентябрь). – С. 45-54.
60. Клебанов, Л. Р. Контрабанда культурных ценностей как экономическое преступление // Законодательство. – 2012. – № 1 (январь).
61. Клебанов, Л. Р. Конфискация недвижимых памятников истории и культуры как средство государственного контроля за сохранностью культурных ценностей / Л. Р. Клебанов // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2010. – № 10 (октябрь).
62. Клебанов, Л. Р. Некоторые квалифицирующие признаки хищения культурных ценностей / Л. Р. Клебанов // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2009. — № 10. — С. 456-467.
63. Клебанов, Л. Р. О некоторых новеллах уголовного законодательства, охраняющего культурные ценности // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2014. — № 5 (май).
64. Клебанов, Л. Р. О юридической ответственности за причинение вреда памятникам истории и культуры // Журнал российского права. — 2012. — № 3 (март).
65. Клебанов, Л. Р. Об источниках криминальных угроз памятникам истории и культуры // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2011. — № 6 (июнь).
66. Ковтун Ю.С. Дискуссионные вопросы составов преступлений в сфере искусства в уголовном законодательстве Российской Федерации // Актуальные проблемы российского права. – 2020. – № 4 (апрель). – С. 76-85.
67. Кондрашова, Т. В. Культурные ценности под защитой российского уголовного права // Российский юридический журнал. — 2016. — № 5 (сентябрь-октябрь).
68. Кошевая, Е.А., Евдокимова, М.И. Особенности авторского права и музейного права в отношении музейных предметов // ИС. Авторское право и смежные права. – 2023. – № 5.
69. Краинская, Г. С. Криминалистическая характеристика хищений предметов, имеющих особую ценность // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2025. – № 1 (107) (январь-март).
70. Крестовников, О. А. Категория подлинности в праве. Состояние вопроса // Теория и практика судебной экспертизы. — 2017. — № 3 (том 12) (июль-сентябрь).
71. Круглов, В.В., Башарин, А.В. О действии публично-правовых ограничений права собственности в области охраны объектов культурного наследия при реализации девелоперских проектов // Российский юридический журнал. – 2021. – № 1. – Январь-февраль.

72. Ларцева Л. Государственная историко-культурная экспертиза // Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2009. – № 9 (сентябрь). – С. 54-62.
73. Ларцева, Л. Передача музейных предметов в безвозмездное пользование // Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2017. – № 9. – С. 34-45.
74. Ларцева, Л. Учет музейного фонда // Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2020. – № 10. – С. 68-79.
75. Лисица В. Н. Правовое регулирование архитектурной деятельности // Жилищное право. - 2009. - N 8. - С. 51-70.
76. Малеина, М. Н. Договор об оказании услуг в форме публичного показа музеем // Законодательство. – 2008. – № 5. – С. 56-67.
77. Мартышева, О. М. Профилактика преступлений в сфере искусства // Вестник Пермского университета. Юридические науки. — 2012. — Вып. 2 (апрель-июнь).
78. Мельникова, Е.Н. Существуют ли легальные основы реконструкции зданий, являющихся объектами культурного наследия? // Российский юридический журнал. – 2021. – № 4. – Июль-август.
79. Михайлова, Н. С., Мартьянова, Е. Ю. К вопросу об охраноспособности фотографий предметов музейной коллекции // ИС. Авторское право и смежные права. – 2020. – № 11. – С. 20-35.
80. Михеева, И. В., Логинова, А. С. Вариативность нормативного закрепления понятия "культурные ценности" в законодательстве ЕАЭС / И. В. Михеева, А. С. Логинова // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2019. — № 1. — С. 212-223.
81. Морозова, Л. Федеральный государственный музейный контроль // Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2021. – № 9. – С. 46-57.
82. Некрестьянов, Д. Дело об архитектурно-художественном регламенте // эж-ЮРИСТ. — 2015. — № 11 (март).
83. Нешатаева, В.О. Роль международных судов в становлении права культурных ценностей // Судья. – 2017. – № 11. – Ноябрь.
84. Никишин В.Д. Текст религиозного характера экстремистско-террористической направленности как объект герменевтического исследования и источник криминалистически значимой информации в судебной лингвистической экспертизе // Актуальные проблемы российского права. – 2019. – № 4 (апрель). – С. 86-95.
85. Олейникова Е.И. Проблемные вопросы экспертизы обозначений, имеющих религиозную символику (семантику) // Копирайт (вестник Академии интеллектуальной собственности). – 2023. – № 4 (октябрь-декабрь). – С. 38-47.
86. Панфилов, А. Н. Перемещение объекта культурного наследия: сохранение или уничтожение? // Журнал российского права. — 2010. — № 11 (ноябрь).
87. Первушова, А. С. Право на неприкосновенность произведений архитектуры в контексте баланса интересов собственника недвижимого имущества и архитектора / А. С. Первушова // Журнал Суда по интеллектуальным правам. — 2024. — № 46. — С. 112-123.
88. Пивненко Д.Л. Соотношение режима права собственности и режима утраченного объекта культурного наследия // Цивилист. – 2024. – № 1 (январь-февраль). – С. 56-64.
89. Пивненко, Д. Л. Правовой режим защитных зон объектов культурного наследия в условиях цифровизации // Цивилист. – 2023. – № 4. – С. 30-45.
90. Пикунова, Т. О. Особенности и перспективы развития правового статуса частного музея // Судья. – 2023. – № 9. – С. 30-41.
91. Пилат, С. П. Вандализм в уголовных законодательствах стран СНГ // Современная наука. – 2021. – № 6. – С. 90-105.
92. Пузыня, Н. Ю. Вопросы оценки культурных ценностей / Н. Ю. Пузыня, А. Н. Локтионов, А. В. Михлин // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2012. – № 3 (март).
93. Редчиц М.А. Уголовно-правовая охрана объектов культурного наследия // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2016. – № 3 (июль-сентябрь). – С. 142-155.
94. Рыбак, К.Е. Некоторые особенности применения норм музейного права // Правосудие в Поволжье. – 2004. – № 6.
95. Савина, В. С. Соотношение частноправовых и публично-правовых интересов при создании произведений уличного искусства / В. С. Савина // ИС. Авторское право и смежные права. — 2024. — № 1. — С. 134-145.
96. Сазонникова, Е. В. Содержание свободы творчества в конституционном праве России / Е. В. Сазонникова // Журнал российского права. – 2009. – № 5 (май).
97. Сбитнев, В. С. Ответственность сторон по договору аренды объектов культурного наследия // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2024. – № 11 (ноябрь).
98. Сбитнев, В. С. Понятие, условия и порядок заключения договора аренды объектов культурного наследия // Актуальные проблемы российского права. – 2024. – № 11 (ноябрь).
99. Свобода слова, свобода печати, свобода радиовещания, свобода информации (Ст. 5 I Основного закона) // § 15. Избранные решения Федерального Конституционного суда Германии (Швабе Юрген, Гайсслер Торстени др., под руководством Ф. Тишендорфа; отв. редактор К. Кроуфорд). - Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. infotropic Media, 2018 г.
100. Селезнева Е. Художник и музей: права и собственность // Третьяковская галерея. 2005. №4.
101. Семина, Л. Поступление в безвозмездное пользование музейных предметов // Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение. – 2014. – № 5. – С. 26-37.

102. Сергеев, Д.Н. Международная криминализация посягательств на культурные ценности // Российское право: образование, практика, наука. – 2019. – № 3. – Май-июнь.
103. Сливко, Е., Лосев, С. Обращение взыскания на предметы искусства // Адвокатская газета. – 2023. – № 3 (февраль).
104. Соколова, Т. П. Судебное авторoведение как междисциплинарная область знания / Т. П. Соколова // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — 2019. — № 5. — С. 190-201.
105. Табаринцева-Романова, К.М., Бажина, М.А. Особенности защиты культурного наследия в итальянских регионах со специальным статутом // Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу". – 2019. – № 5. – Сентябрь-октябрь.
106. Тарасова, А. В. Конституционное право на доступ к культурным ценностям в системе культурных прав человека и гражданина в Российской Федерации // Вестник Пермского университета. Юридические науки. — 2014. — Вып. 4 (октябрь-декабрь).
107. Удалкин В. Особенности правового положения произведений изобразительного искусства // Право и экономика. - М.: Юрид. Дом "Юстицинформ", 2008, № 8. - С. 69-72
108. Федоров, А. В. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (научно-практический комментарий ст. 190 УК РФ) // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. – 2020. – № 3 (июль-сентябрь).
109. Федорова, Л.В. Правовое регулирование приватизации недвижимых объектов культурного наследия: монография. – "Юстицинформ", 2012.
110. Фрадкин, К.Б. Проблемы оспаривания прав на объекты культурного наследия // Закон. – 2014. – № 2. – Февраль.
111. Хазиев Ш.Н. Арт-криминалистика: суть и потенциал // Адвокат. – 2005. – № 5 (май). – С. 28-36.
112. Хазиев, Ш. Н. Значение трудов Джованни Морелли для развития криминалистических идентификационных и диагностических исследований произведений изобразительного искусства // Теория и практика судебной экспертизы. – 2021. – № 3 (том 16) (июль-сентябрь).
113. Халиков, И. А. Уголовно-правовая охрана исторического и культурного наследия в законодательстве зарубежных стран // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2022. – № 6. – С. 89-103.
114. Халиков, И.А. Значение содержания правовой дефиниции "культурный слой" при квалификации преступлений в отношении памятников археологии // Уголовное право. – 2019. – № 6. – Ноябрь-декабрь.
115. Цыгулева, М.В. Первый опыт реализации цифровых изображений произведений из собрания музея и передачи прав на них с использованием невзаимозаменяемых токенов // Имущественные отношения в Российской Федерации. – 2021. – № 9.
116. Шевелева, К.В. Символ воинской славы как предмет преступлений // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2024. – № 1. – Январь-март.
117. Шмыков Д.В. К юридическому определению порнографии // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2013. – Выпуск 2 (апрель-июнь). – С. 68-76.
118. Явид, Я. А. Понятие подлинности объектов культурного наследия в международном и российском праве: комплексный юридический анализ // Местное право. – 2025. – № 3 (май-июнь).
119. Якушев, П.А. Особенности рассмотрения гражданских дел, связанных с охраной объектов культурного наследия // Судья. – 2023. – № 9. – Сентябрь.
120. Янин С.А. Возбуждение уголовного дела по факту невозвращения на территорию Российской Федерации культурных ценностей и некоторые особенности организации его расследования на первоначальном этапе // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2022. – № 1 (60) (январь-март). – С. 94-101.
121. Янин, С. А. К вопросу о способах совершения контрабанды культурных ценностей // Юристъ-Правоведъ. – 2023. – № 4 (107) (октябрь-декабрь)

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. сайт официального опубликования правовых актов http://publication.pravo.gov.ru/
2. сайт Конституционного Суда https://www.ksrf.ru/
3. сайт Верховного Суда РФ www.vsrf.ru
4. информационно-правовой портал ГАРАНТ www.garant.ru.
5. информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
6. информационно-правовой портал «Кодекс» www.kodeks.ru
7. портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Аттестация по дисциплине проводится на основе балльно-рейтинговой системы оценивания.

Итоговая оценка по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися за задания, выполненные в рамках соответствующих модулей.

Выполнение модульных заданий направлено на систематизацию и закрепление знаний, умений и навыков, совершенствование базовых компетенций при овладении данной дисциплиной.

Индивидуальный характер заданий, выполнение которых направлено на расширение спектра профессиональных и личностных компетенций студентов, обеспечивает самостоятельность выбора студентом тем и методов их осмысления, что максимально соответствует индивидуальным профессиональным интересам.

Вводное занятие включает установку, разъясненную преподавателем, на самостоятельный выбор стратегии при освоении различных разделов курса.

При организации самостоятельной работы преподаватель назначает часы индивидуальных консультаций для студентов, в процессе которых студент может получить дополнительную информацию по изучаемым проблемам, устранить затруднения, возникающие в процессе работы.

Изучение дисциплины, основанное на модульном формате, предполагает использование современных информационных технологий, включая учебные группы в социальных мессенджерах либо на иных, отвечающих дидактическим и технологическим требованиям, платформах, для целей текущего контроля, проведения дистанционной дискуссии, оперативного размещения учебных материалов и ознакомления с ними.

10.1. Методические рекомендации по работе с правоприменительной практикой

При анализе судебного решения (подготовке резюме) необходимо последовательно ответить на следующие вопросы:

1. Какова фабула дела (фактические обстоятельства)?
2. Принятие каких актов предшествовало обращению в суд?
3. В чем заключается подлежащая рассмотрению правовая проблема и как она была разрешена?
4. На положениях каких правовых актов основано решение?
5. Каковы аргументы сторон и их оценка судом?
6. Какие доказательства были представлены по делу?
7. Имело ли место обращение к искусствоведческой экспертизе и каково ее значение для решения?
8. Сколько заседаний проведено, какие судебные акты приняты?

10.2. Методические рекомендации по подготовке к дистанционной дискуссии

1. Участие в дистанционной дискуссии (веб-форуме) – проведение обсуждения в теме, открытой при размещении соответствующих текстов / презентаций - является обязательным элементом текущего контроля и отдельно оцениваемым заданием в рамках каждого модуля.

2. Каждое письменное задание / презентация должна завершаться проблемным вопросом, предлагаемым для дискуссионного обсуждения.

3. Каждый обучающийся должен ответить на каждый проблемный вопрос (избегая дублирования).

4. Каждый обучающийся должен задать не менее одного вопроса по каждому докладу/презентации коллег (избегая дублирования).

5. Каждый автор (письменное задание / презентация) должен:

5.1. ответить на все адресованные ему вопросы

5.2. резюмировать дискуссию по предложенному им проблемному вопросу

10.3 Методические рекомендации по выполнению компаративного анализа

Сравнение правовых механизмов должно проводиться как минимум между Россией, страной романо-германской правовой семьи (Франция, Германия) и страной англо-саксонской правовой семьи (Великобритания, США).

Расширение круга сравниваемых стран поощряется дополнительными баллами (портфолио).

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (порталы, каталоги, поисковые системы):

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

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

информационный ресурс		Доступность
www.elibrary.ru/	Научная электронная библиотека E-Library. Российские научные журналы.	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
ibooks.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.knigafund.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.biblioclub.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.нэб.рф/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Национальная электронная библиотека»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Правовое регулирование в сфере искусства» используется набор учебной мебели, проектор с подключенным к нему лекторским ноутбуком.

Для проведения семинарских занятий аудитория оснащена проектором с подключенным к нему преподавательским ноутбуком.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры гуманитарных
и философских наук
протокол №1 от «05» ноября 2025 г
заведующая кафедрой, проф.

_____ /Н.Н. Акимова/

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Правовое регулирование в сфере искусства

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	заочная
Нормативный срок обучения:	2,5 года
Выпускающая кафедра:	Кафедра гуманитарных и философских наук

Санкт-Петербург
2025

Составитель _____ доц. А.С. Карцов

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры протокол № 1 от «5» ноября 2025 г.

Заведующий кафедрой гуманитарных и философских наук _____профессор Н.Н. Акимова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.

№п\п	№ протокола заседания кафедры	дата внесения изменений	содержание изменения	подпись зав.кафедрой	расшифровка подписи

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ИСКУССТВА»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Оценочные средства контроля формирования компетенций Количество(вопросов, заданий)
1	**Тема 1. Правовое регулирование сферы искусства (общие аспекты). Трансграничное перемещение культурных ценностей**	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.	Практическое задание текущего контроля
2	**Тема 2. Правовая защита объектов культурного наследия**	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.	Практическое задание текущего контроля
3	**Тема 3. Правовое регулирование музейной деятельности**	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.	Практическое задание текущего контроля
4	**Тема 4. Правовые основы искусствоведческой экспертизы**	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.	Практическое задание текущего контроля
5	**Тема 5. Актуальные проблемы публичного арт-права**	ОПК-1, ПК-5, ПК-16.	Практическое задание текущего контроля

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам дисциплины или по темам)

2.1. Вопросы для текущего контроля *(при наличии) не предусмотрено*

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля

Практические задания (при наличии) для оценки формирования компетенции	Форма контроля
Тема 1. Правовое регулирование сферы искусства (общие аспекты). Трансграничное перемещение культурных	Дискуссия

ценностей	
Тема 2. Правовая защита объектов культурного наследия	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 3. Правовое регулирование музейной деятельности	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 4. Правовые основы искусствоведческой экспертизы	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 5. Актуальные проблемы публичного арт-права	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)

или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых работ)

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Международная защита культурных ценностей: правовые механизмы
2. Конституционно-правовые механизмы регулирования сферы искусства
3. Историко-культурная экспертиза: правовые аспекты
4. Экспертиза культурных ценностей: правовые аспекты
5. Экспертиза визуального контента: правовые аспекты
6. Судебно-искусствоведческая экспертиза: процессуальное регулирование
7. Защита объектов культурного наследия: правовые аспекты
8. Права и обязанности музея в отношении предметов музейных коллекций
9. Права потребителей услуг в сфере изобразительного искусства: основные проблемы
10. Свобода творчества и ее ограничения
11. Правовое регулирование вывоза-ввоза культурных ценностей
12. Реставрация объектов культурного наследия: правовые аспекты

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен или скорректировать под конкретную дисциплину)

Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
5 «отлично»	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком профессиональном уровне (для своего курса). Исчерпывающе, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Не затрудняется с ответом при

	видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать материал. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует профессиональный рост, наличие аналитического мышления.
4 «хорошо»	Обучающийся усвоил программный материал на хорошем профессиональном уровне (для своего курса). Грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах. Студент, в основном, понимает учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, работе с профессиональной литературой. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.
3 «удовлетворительно»	Обучающийся усвоил не весь программный материал (только основы) или весь, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Знаком только с основной литературой, иногда допускает ошибочные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала. Демонстрирует **низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие грамотного профессионального подхода.
2 «неудовлетворительно»	Обучающийся не усвоил основной части программного материала по дисциплине. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы. Демонстрирует недостаточный уровень знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к профессиональному развитию.
Экзамен	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком или среднем профессиональном уровне (для своего курса). Последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, справляется с задачами и практическими зада-

	ниями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Демонстрирует **высокий или средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует наличие аналитического мышления при этом допустимо наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса. Экзаменационная оценка выставляется на основании приведенных выше показателей.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра русского искусства
Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного,
русского искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова
Заведующий кафедрой
_____В.А.Леняшин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»

Направление подготовки:	50.04.04. Теория и история искусств
Профиль подготовки:	Теория и история искусств
Квалификация:	Магистратура
Форма обучения:	Очная, заочная
Нормативный срок обучения:	2 года, 3,5 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) _____ профессор кафедры русского искусства, кандидат искусствоведения В. С. Шилов

Рецензент _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

ДИСЦИПЛИНА «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»

Место дисциплины в структуре ООП: обязательная часть. 1 курс, 2 семестр – очное отделение, 1 курс – заочное отделение.

Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины (очное и заочное отделение) составляет 3 зачетные единицы - 108 часов

Содержание учебной практики:

Разработка методического пособия для проведения пешеходных экскурсий по архитектурным и художественным памятникам Васильевского острова Санкт-Петербурга.

Цель учебной практики:

Развитие творческого потенциала и профессиональных навыков будущих искусствоведов; приобщение их к истории и художественной культуре Санкт-Петербурга; к достижениям отечественных и иностранных архитекторов, скульпторов и живописцев работавшим на берегах Невы в разные исторические периоды**.**

Задачи учебной практики:

- Освоить искусствоведческую и краеведческую литературу, имеющую отношение к выбранной для разработки теме;

- Произвести натурное обследование выбранных для экскурсии памятников;

- Продемонстрировать умение обрабатывать и систематизировать собранную информацию;

- Овладеть терминологией, понятийным и категориальным аппаратом, позволяющим раскрыть тему;

- Показать свои навыки в области интерпретации имевших место художественных событий и процессов,

- Научиться концептуально представлять изобразительный материал;

- Научиться выстраивать логичное повествование и доступно излагать его;

- Научиться концентрировать внимание на главных художественных особенностях произведений;

- Научиться соотносить свой рассказ с временными рамками экскурсии.

Темы для разработки:

- История застройки и архитектурные доминанты Большого проспекта Васильевского острова;

- История формирования и архитектурные составляющие стрелки Васильевского острова;

- Архитектурные и художественные памятники Университетской набережной Васильевского острова.

- Мемориальные памятники и скульптурные композиции Васильевского острова.

- История строительства и особенности архитектурного решения здания Академии художеств.

- История строительства и художественные особенности Андреевского собора и церкви Трех святителей на Большом проспекте Васильевского острова.

- Европейские стили в жилой, коммерческой и культовой архитектуре Васильевского острова.

- Парки и парковая скульптура Васильевского острова.

- Мемориальные памятники Смоленского кладбища Васильевского острова.

Продолжительность экскурсии – 90 мин.

Требования к оформлению методического пособия:

- объем не более 20 стр. 12 кеглем;

- текст должен сопровождаться иллюстративным материалом;

- библиография должна включать в себя не менее 10 наименований;

- к письменному изложению необходимо прикрепить аудиофайл с озвучиванием 7-й и 8-й страниц текста.

Требования к результатам производственной практики:

По завершении практики студенты должны обладать следующими компетенциями:

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

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-2. Способен самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения

ПК-1 – способность 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-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие

Контрольно-оценочные средства:

Итоговая аттестация (зачет с оценкой) осуществляется в форме проверки текстов методического пособия и прослушивания аудиофайлов.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Бузинов В.М. Десять прогулок по Васильевскому. СПб.: Остров, 2008. 200 с.
2. Грабарь И.Э. Петербургская архитектура в XVIII и XIX веках. СПб.: Лениздат, 1994. 384 с.
3. Исаченко В.Г. Монументальная и декоративная скульптура Санкт-Петербурга. СПб.: Паритет, 2005. 368 с.
4. Кириков Б.М. Архитектура петербургского модерна. Общественные здания: Кн. 1-2. СПб.: Коло, 2023.
5. Кобак А.В., Пирютко Ю.М. Исторические кладбища Санкт-Петербурга. М.: Центрполиграф, 2021. 798 с.
6. Лисовский В.Г. Три века архитектуры Санкт-Петербурга: в 2-х томах: Т.1.: Классический город. СПб.: Коло, 2021. 528 с.
7. Лисовский В.Г. Леонтий Бенуа и петербургская школа художников-архитекторов. СПб.: Коло, 2006. – 400 с.
8. Лисевич И.И., Бетхер-Остренко И.Ю. Скульптура Ленинграда. Л.: Искусство, 1963. – 208 с.
9. Никитенко Г.Ю., Соболь В.Д. Василеостровский район. Энциклопедия улиц Санкт-Петербурга. Науч. ред. Б.М. Кириков. СПб.: Белое и Черное, 2002. 537 с.
10. Никитенко Г. Ю., Соболь В. Д. Дома и люди Васильевского острова. М.: Центрполиграф, 2024. 735 с.
11. Пунин А.Л. Архитектура Петербурга середины XIX века. Л.: Лениздат, 1990. 352 с.
12. Пунин А. Л. Повесть о ленинградских мостах. Л.: Лениздат, 1971. — 192 с.

13. Семенова Г.В., Кириков Б.М., Платонов П.В., Николаева Т.И. Памятники архитектуры и истории Санкт-Петербурга. Василеостровский район; Отв.ред.: Кириков Б.М. СПб.: КГИОП - Коло, 2006. 688 с.
14. Штиглиц М.С., Лелина В.И., Гордеева М.А. Памятники промышленной архитектуры Санкт-Петербурга. СПб.: Белое и Черное, 2005. 224 с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Алексеева С.В., Владимирович А.Г.,Ерофеев А.Д. и др. Городские имена сегодня и вчера. Петербургская топонимика: полный свод названий за три века. СПб.: Лик, 1997. – 288 с.
2. Бунин М.С. Стрелка Васильевского острова. История формирования архитектурного ансамбля. М.: Академия наук СССР, 1957. – 372 с.
3. Бунин М.С. Архитектурный ансамбль стрелки Васильевского острова и Университетской набережной. Л.: Художник РСФСР, 1973. – 54 с.
4. Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII век. / ред. Ю.В. Артемьева, С.А. Прохватилова. СПб.: Лениздат, 1997. – 1021 с.
5. Зодчие Санкт-Петербурга. XIX — начало XX века. / ред. ред. Ю.В. Артемьева, С.А. Прохватилова. СПб.: Лениздат, 1998. – 1070 с.
6. Золотоносов М.Н. Бронзовый век. Иллюстрированный каталог памятников, памятных знаков и декоративной скульптуры Ленинграда-Петербурга 1985-2007. СПб.: Новый Мир Искусства, 2010. – 784 с.
7. Ильина Т.В., Станюкович-Денисова Е.Ю. "Сенацкая Палата" здания Двенадцати Коллегий в Санкт-Петербурге и ее современное состояние // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 2: Искусствоведение. Филологические науки. — 2017. Вып. 1. С. 35—41.
8. Иогансен М. В. Работы Доменико Трезини по планировке и застройке Стрелки Васильевского острова в Петербурге // Русское искусство XVIII века: Материалы и исслед. — М. 1973. С. 45—55.
9. Никитенко Г. Ю., Соболь В. Д. Большой проспект Васильевского острова. Л.: Лениздат, 1981. – 96 с.
10. Петров А. Н., Борисова Е. А., Науменко А. П., Повелихина А. В. Архитектурные ансамбли: Памятники архитектуры Ленинграда. Л.: Стройиздат, 1976. — 576 с.
11. Пыляев М.И. Старый Петербург. М.: СП «ИКПА», 1990. - 496 с.
12. Сады и парки Ленинграда. [Сост. В.П. Иванова]. Л.: Лениздат, 1981. – 240 с.

13. Синдаловский Н.А. История Санкт-Петербурга в преданиях и легендах. СПб.: Норинт, 1997. – 360 с.
14. Синдаловский Н.А. Петербург: От дома к дому... От легенды к легенде...Путеводитель. СПб.: Норинт, 2003. – 400 с.
15. Черненко В. А. Благовещенский мост — первый постоянный мост через Неву. История проектирования, строительства и реконструкции. СПб.: Серебряный век, 2013. - 228 с.
16. Юхнёва Е. Д. Петербургские доходные дыма: Центрполиграф, 2019. – 537 с.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:

1. Блокадные места на Васильевском острове. - URL: https:// https://1944-2014.livejournal.com.
2. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). — URL: https://kgiop.gov.spb.ru.
3. Энциклопедия Санкт-Петербурга: интернет-версия. — URL: http://encspb.ru.
4. Citywalls: Архитектурный сайт Санкт-Петербурга. — URL: https://citywalls.ru.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра русского искусства
Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного, русского искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова
Заведующий кафедрой
_____В.А.Леняшин

ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Направление подготовки:	50.04.04. Теория и история искусств
Профиль подготовки:	Теория и история искусств
Квалификация:	Магистратура
Форма обучения:	Очная, заочная
Нормативный срок обучения:	2 года, 3,5 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Разработчики:

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, профессор кафедры русского искусства, доктор искусствоведения, доцент **С.В. Грачева**
Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, профессор кафедры русского искусства, кандидат искусствоведения, доцент **Е.Ю. Турчинская**

Рецензент:

Государственный Эрмитаж,

заведующий сектором специальных программ, кандидат искусствоведения,

О.Б. Архипова

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Цели практики....4

2 Задачи практики....4

3 Место практики в структуре ООП ВПО....5

3.1 Продолжительность и сроки практики....5

3.2 Дисциплины на освоении которых базируется данная практика:....6

3.3 Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,....6

3.4 Теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее:....6

4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики…6

5 Организация процесса и руководство практикой....8

5.1 Обязанности руководителя практики от кафедры....8

5.2 Обязанности руководителя практики — представителя базы практики....9

5.3 Права и обязанности студента-практиканта....9

6 Основные базы практики студентов....9

7 Структура и содержание практики....10

7.1 Структура практики....10

7.2 Содержание практики....11

8 Формы аттестации....11

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики....12

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1....18
Приложение 2....19
Приложение 3....21

1 Цели практики

При реализации данной ООП ВПО по направлению подготовки «Теория и история искусств» предусматривается учебная практика.

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки «Теория и история искусств» разделы основной образовательной программы магистратура «Учебная практика» является обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Учебная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.

Учебная практика является обязательной частью основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО «Теория и история искусств» по направлению подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств» (магистратура).

Целевой установкой учебной практики является формирование универсальных и профессиональных компетенций в следующих видах деятельности:

научно-исследовательская.

художественно-критическая;

научно-педагогическая;

организационно-управленческая;

проектная.

В ходе прохождения учебной практики магистрант очной и заочной формы обучения получает 6 зачетных единиц.

2 Задачи практики

Задачи учебной практики магистрантов, обучающихся по направлению «Теория и история искусств», соотнесены с основными видами и задачами профессиональной деятельности:

1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
2. Каждый из видов практической деятельности предусматривает сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы студента (НИРС) и для написания выпускной работы магистра.

3 Место практики в структуре ООП ВПО

3.1 Продолжительность и сроки практики

Учебная практика по направлению подготовки «Теория и история искусств» проходит на 1 курсе очного и 1 курсе заочного обучения. В ходе прохождения практики магистрант очной и заочной формы обучения получает 6 зачетных единиц.

3.2 Дисциплины на освоении которых базируется данная практика:

«Актуальные проблемы зарубежного искусства»,

«Актуальные проблемы отечественного искусства»,

«История художественного рынка»

«Экономика культуры»
«авторское право»
«Правовое регулирование в сфере искусства».

3.3 Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимым при освоении данной практики:

- способность к порождению новых идей;
- способность к свободному использованию родного и иностранного языков как средства делового общения;
- способность к использованию на практике навыков организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, управления коллективом, приобретению навыков командной работы, оцениванию результатов и качества своей практической деятельности;
- способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой деятельности и углублять свое мировоззрение;
- способность применять современные методы и методики исследования.

3.4 Теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение данной практики необходимо как предшествующее:

«Актуальные проблемы зарубежного искусства»,
«Актуальные проблемы отечественного искусства»,
«История художественного рынка».
«Экономика культуры»
«авторское право»
«Правовое регулирование в сфере искусства».

4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики

Практические навыки, умения, общекультурные и профессиональные компетенции, приобретаемые на данной практике:

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными компетенциями:

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

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-2. Способен самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения

ПК-1 – способность 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-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие

Организация процесса и руководство практикой

4.1 Обязанности руководителя практики от кафедры

- руководитель практики составляет календарный план и программу прохождения практики каждому студенту и согласовывает их с руководителем практики от предприятия;
- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики;
- проводит индивидуальные консультации, рекомендует основную и дополнительную литературу;
- рассматривает отчеты студентов о практике, дает отзыв и заключение о прохождении практики, заполняет соответствующие разделы Дневника практики студента;
- оценивает результаты прохождения студентом практики и ставит итоговую оценку как руководитель практики.

4.2 Обязанности руководителя учебной практики — представителя базы практики

- распределяет студентов по местам прохождения учебной практики,
- контролирует соблюдение учебной дисциплины практикантами,
- знакомит с организацией работы,
- контролирует ведение дневников, подготовку отчетов, составление студентами отчетов о практике.
- готовит характеристику – отзыв и ставит итоговую оценку.

4.3 Права и обязанности студента-практиканта

Права:

- обеспеченность местом прохождения учебной практики;
- возможность обращения по всем возникающим проблемам и вопросам к руководителю практики;
- возможность доступа к информации, необходимой для выполнения программы учебной практики и т.д.

Обязанности:

- ведение Дневника практики, выполнение намеченной программы;
- соблюдение правил техники безопасности и санитарии;
- представление в установленном порядке руководителю практики обязательных документов о прохождении практики.

5 Основные базы практики студентов

- Государственный Эрмитаж;
- Государственный Русский музей;
- Российский государственный исторический архив;

-Художественно-информационный центр Института имени И.Е.Репина

6 Структура и содержание практики

6.1 Структура практики

№п/п	Виды практики	Виды выполняемых работ	Трудоемкость (час.)
1	Учебная практика 1 курс (очная форма обучения)	1. Закрепление и расширение знаний по освоенным учебным дисциплинам. 2. Освоение основных искусствоведческих приемов и методик при создании художественных проектов и продвижения их в сфере международного художественного бизнеса. 3. Сбор материала по проблематике магистерской диссертации, его обобщения и типологизация. Сбор изобразительного материала. 4. Овладение навыками решения исследовательской задачи, опираясь на принципы научной методологии в анализе историко-художественных процессов. 5. Овладение методикой самостоятельной обработки информации и ее применения в исследовательской работе; овладение навыками историографического и библиографического анализа. 6. Детальное описание объекта и предмета исследования, используемых методов исследования, теоретических и практических источников информации. В этой части дается обоснование выбора принятого направления исследования, методы решения задач и их сравнительные оценки, разработка общей методики проведения исследований; 7. Детальная разработка поставленных задач: оценка преимуществ в методике решения поставленных задач перед ранее известными альтернативными подходами, практические расчеты, полученные результаты и выводы в целом по работе; 8. Формулирование возможности практического применения полученных результатов и перспективы дальнейшего развития данного научного направления.	

		9. Овладение методикой междисциплинарного искусствоведческого исследования на конкретном практическом и/ или историко-художественном материале.	
2	Учебная практика 1 курс (заочная форма обучения)	1. Закрепление и расширение знаний по освоенным учебным дисциплинам. 2. Ознакомление с формами работы искусствоведа галерее, выставочном центре, экспертной лаборатории, театральном и кинофестивале. 3. Формирование лексического запаса в сфере профессиональной коммуникации. 4. Выполнение практических индивидуальных заданий по организации, оформлению и обслуживанию выставок; переводческая экскурсионная деятельность 5. Ознакомление с основными формами современного выставочного дизайна. 6. Приобретение навыков работы с архивными материалами. 7. Написание рецензии на выставку, спектакль, фильм, на иностранном языке, перевод и редактура профессионального текста на иностранном языке 8. Освоение методик презентации и принципов подготовки художественного проекта, ознакомление с основными формами применения искусствоведения в практической деятельности. 9. Участие в подготовке специальных программ и мероприятий в организациях и учреждения культуры и искусства (работа в качестве ассистента научного сотрудника отдела, стажера-эксперта, переводчика, помощника пресс-секретаря, помощника куратора выставки, помощника администратора фестиваля, помощника арт-директора и др.). 10. Приобретение профессиональных навыков работы по экспертизе и оформлению документов на ввоз и вывоз произведений искусства. 11. Приобретение необходимых практических навыков работы по подготовке специальных международных программ по заданной музеем тематике. 12. Изучение законодательных и нормативных актов, составляющих правовую основу деятельности в сфере	162

		искусства.	

6.2 Содержание практики

Учебная практика

1. Подготовка материалов для СМИ музыкального, кино- и театрального фестиваля.
2. Переводческая деятельность во время работы фестивалей.
3. Подготовка и проведение экскурсий по конкретной выставке на иностранном языке.
4. Подготовка архивной справки по конкретному памятнику культуры Санкт-Петербурга.
5. Написать рецензию на выставку, спектакль, фильм на иностранном языке.
6. Презентация конкретного художественного проекта.
7. Разработка программы конкретного мероприятия и его проведение в организациях и учреждениях культуры и искусства (работа в качестве ассистента научного сотрудника отдела, стажера-эксперта, переводчика, помощника пресс-секретаря, помощника куратора выставки, помощника администратора фестиваля, помощника арт-директора и др.). В отчете отражаются конкретные формы работы, выполняемые студентом, с сопроводительным текстом.
8. Подготовка пакета документов на ввоз и вывоз произведений искусства.
9. Проект подготовки специальных международных программ по заданной музеем тематике на иностранном языке.

Научно-исследовательская составляющая учебной практики:

1. Систематизация библиографического и изобразительного материала по проблематике магистерской диссертации.
2. Систематизация материала по результатам историографического и библиографического анализа по проблематике магистерской диссертации.
3. Практическое использование основных искусствоведческих приемов и методик при создании художественных проектов и продвижения их в сфере международного художественного бизнеса.
4. Систематизация материала по проблематике магистерской диссертации, его типологизация и критическая оценка.
Систематизация и критическая оценка изобразительного материала.
5. Практическое использование навыков решения исследовательской задачи, опираясь на принципы научной методологии в анализе историко-художественных процессов.
6. Практическое использование методик самостоятельной обработки информации и ее применения в исследовательской работе; овладение навыками историографического и библиографического анализа.
7. Детальное описание объекта и предмета исследования, используемых методов исследования, теоретических и практических источников информации. В этой части дается обоснование выбора принятого направления исследования, методы решения задач и их сравнительные оценки, разработка общей методики проведения исследований;
8. Детальная разработка поставленных задач: оценка преимуществ в методике решения поставленных задач перед ранее известными альтернативными подходами, практические расчеты, полученные результаты и выводы в целом по работе;
9. Формулирование возможности практического применения полученных результатов и перспективы дальнейшего развития данного научного направления.
10. Практическое использование методик междисциплинарного искусствоведческого исследования на конкретном практическом и/ или историко-художественном материале.

7 Формы аттестации

Работа магистранта контролируется научным руководителем практики. Руководитель дает консультации по выполнению заданий и одновременно контролируют отношение магистра к работе, выполнению индивидуального задания и его оформлению в отчете.

Аттестация проходит в виде дифференцированного зачета (публичная защита отчета по практике и предоставление отчетных материалов, установленных заданием по выполнению практики).

Отчет по учебной практике должен быть представлен руководителю практики в объеме, установленном кафедрой, и содержать ответы на все задания, список источников информации и приложения (включая материалы, созданные во время прохождения практики).

Отчет должен быть заверен подписью руководителя от базы практики и печатью предприятия на титульном листе.

Отчет представляется не позднее, чем за 5 дней до установленного дня защиты.

Защиту принимает комиссия в составе заведующего кафедрой искусствоведения и руководителя практики от кафедры. Комиссия выставляет оценку по пятибалльной шкале.

К защите студент должен представить следующие материалы:

- отчет о прохождении практики (Приложение 4);
- дневник практики (Приложение 3);
- характеристику, выданную и заверенную руководителем от базы практики (Приложение6);
- подготовленные студентом материалы по магистерской диссертации и другие материалы.

К отчету необходимо приложить все первичные документы, которые магистрант был обязан составить и заполнить во время прохождения практики.

Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики

а) основная литература:

1. Канке В. А**.,** Методология научного познания: учебник для магистров/ В. А. Канке. – М**.**: Омега-Л, 2013. – 255 с.
2. Логинова М.В., Основы философии искусства: учебное пособие/ М. В. Логинова. – М.: Инфра-М, 2013. – 158 с.
3. Новиков А. М., Методология научного исследования: учебно-методическое пособие/ А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – 2-е изд., стереотип. – М**.**: Либроком, 2014. – 270 с.
4. Переверзев М. П., Менеджмент в сфере культуры и искусств: учебное пособие/ М. П. Переверзев, Т. В. Косцов. – М.: Инфра-М, 2010. – 189 с.
5. Современное искусствоведение в системе гуманитарного знания: Монография / Науч. ред. А.В. Карпов. – СПб.: СПбГУП, 2012. – 346 с. (Новое в гуманитарных науках; Вып. 56).

б) дополнительная литература:

1. Арсланов В.Г. Западное искусствознание XX века. М.: Академический проект; Традиция, 2005. 672 с.
2. Базен Ж. История истории искусств от Вазари до наших дней. М.: Прогресс, 1995.
3. Бенаму-Юэ Ж. Цена искусства. – М.: Артмедиа Груп, 2008. – 192 с.
4. Бернштейн Б.М. Визуальный образ и мир искусства: Исторические очерки. – СПб.: Петрополис, 2006. – 566 с.
5. Бобринская Е.А. Русский авангард. Границы искусства. – М.: Новое Литературное Обозрение, 2006. – 320 с.
6. Варбург А. Великое переселение образов. СПб.: Азбука-классика, 2008.
7. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – М.: Изд-во В. Шевчук, 2002. – 290 с.
8. Галерейный бизнес: практические советы, как эффективно управлять галереей / под ред. В.А. Бабкова. – Минск: А.Н. Вараксин, 2006. – 248 с.
9. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины 20 века. - СПб.: Азбука-классика, 2003. - 476 с. (Новая история искусства).
10. Грэм Г. Философия искусства (Введение в эстетику). – М.: Слово, 2004. – 256 с.
11. Дукельский В.Ю. Культурный проект: от замысла к реализации // Музей будущего. Информационный менеджмент: сб. ст. / сост. и науч. ред.: А.В.Лебедев. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – С. 82-92.
12. Зедльмайр Г. Утрата середины. М.: Прогресс-Традиция, 2008.
13. Как продавать искусство: сб. ст./ сост.: Дж. Ф. Мелилло. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. – 196 с.
14. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и порядок защиты. 2-е изд. – М.: Ось-89, 1997. – 302 с.
15. Лебедев А.А. Лондон – столица искусства? // Обсерватория культуры: информационно-аналитический журнал. – М., 2009. – № 5. – С. 36-43
16. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура 20 в. / под ред. В.В. Бычкова. - М.: Рос. Полит. Энциклопедия, 2003. - 607 с
17. Мазный Н.В., Поляков Т.П., Шулепова Э.А. Музейная выставка: история, проблемы, перспективы – М.: Б.и., 1997. – 211с.
18. Майстровская М.Т. Музейная экспозиция. Искусство-Архитектура-Дизайн: тенденции формирования : в 2 ч. – М.: Рос. ин-т культурологии, Моск. гос. худож.-пром. ун-т им. С.Г. Строганова, 2002.
19. Музейная экспозиция: Теория и практика. Искусство экспозиции. Новые сценарии и концепции: сб. ст. / отв. ред.-сост.: М.Т. Майстровская. – М.: Рос. ин-т культурологии, 1997. – 368 с.
20. Прилашкевич Е.Е. Кураторская деятельность в оценке экспертов: конкурсы, рейтинги, опросы // Информационно-аналитический журнал «Обсерватория культуры». – М., 2011. - № 1. - С. 62-65.
21. Прилашкевич Е.Е. Этика куратора // Информационно-аналитический журнал «Обсерватория культуры». – М., 2008. - № 5. – С. 54-58.
22. Резник, С. Д. Студент вуза: технологии и организация обучения : Учеб. пособие / С. Д. Резник, И. А. Игошина. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 473 с.
23. Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, 30 января 2009 года. СПб.: СПбГУП 2009. 184 с.
24. Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: материалы II Всероссийской научно-практической конференции, 30 января 2009 года. – СПб.: СПбГУП, 2009. – 184 с.
25. Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: Материалы Всероссийской научно-практической

конференции, 25 января 2008 года / Науч. ред. А.В. Карпов. – СПб.: СПбГУП, 2008. – 204 с. – 12,75 п.л.
26. Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции, 30 января 2009 года / Науч. ред. А.В. Карпов. – СПб.: СПбГУП, 2009. – 184 с. – 11,5 п.л.
27. Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции, 29 января 2010 года / Науч. ред. А.В. Карпов.. – СПб.: СПбГУП, 2010. – 248 с. – 15,5 п.л.
28. Современное искусство и отечественный художественный рынок / под ред. Т.Е. Шехтер. – СПб.: СПбГУП, 2005. – 176 с. (Новое в гуманитарных науках; Вып. 18)
29. Современный художественный рынок России: вопросы становления и развития: Материалы научно-практической конференции, 31 января 2006. - СПб.: СПбГУП, 2006. - 164 с.
30. Стратегии развития и механизмы формирования современного художественного рынка. СПб.: СПбГУП, 2001. 76 с. (Ученые записки ф-та искусств. Вып. 1).
31. Суворов Н.Н. Галерейное дело: искусство в пространстве галереи. – СПб.; Изд-во С.-Петерб. Ун-та, 2006. – 201 с.
32. Тейлор Б. Art today: Актуальное искусство 1970-2005. – М.: Слово, 2006. – 256 с.
33. Томпсон Д. Как продать за $12 миллионов чучело акулы: Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах. – М.: Центрполиграф, 2009. – 360 с.
34. Торопова Е.О. Художественная выставка. Методика организации экспозиции. – СПб.: МаргИнфо, 2003. – 44 с.
35. Хофман В. Основы современного искусства: введение в его символические формы. – СПб.: Академический проект, 2004. – 560 с.
36. Художественный рынок: вопросы теории, истории, методологии / под ред. Т.Е. Шехтер. – СПб.: СПбГУП, 2004. – 232 с. (Новое в гуманитарных науках; Вып. 13).
37. Художественный рынок как объект гуманитарного знания: Материалы ежегодной межвузовской научно-практической конференции, 21-23 января 2004 года. – СПб.: СПбГУП, 2004. – 204 с.
38. Шестаков В.П. История истории искусства от Плиния до наших дней. М.: Изд-во ЛКИ, 2008.
39. Шехтер Т.Е. Искусство как образ мира: избранные работы по теории и истории искусства. – СПб.: СПбГУП, 2012 – 392 с.
40. Шехтер Т.Е. Искусство как пространство смыслов: избранные работы по теории и истории искусства. – СПб.: СПбГУП, 2014 – 376 с.

В) Периодические издания

Журнал «Искусствознание»

Г) Программное обеспечение и электронные ресурсы

- Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина http://artsacademy.ru;
- Официальный сайт Факультета теории и истории искусств Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина http://ftii.artspb.net

специализированные Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт **Института Современного Искусства** (Institute of Contemporary Art). [Электронный ресурс]. URL: http://www.ica.org.uk/
2. Официальный сайт галереи **Barbican Centre**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.barbican.org.uk/artgallery
3. Официальный сайт галереи **Camden Art Centre**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.camdenartscentre.org/home/
4. Официальный сайт галереи **Gagosian**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gagosian.com/
5. Официальный сайт галереи **Greengrassi**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.greengrassi.com/
6. Официальный сайт галереи **Haunch of Vension**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.haunchofvenison.com/en/#page=home
7. Официальный сайт галереи **The Hayward**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.haywardgallery.org.uk/
8. Официальный сайт **MoMA** (The Museum of Modern Art) .[Электронный ресурс]. URL: http://www.moma.org/
9. Официальный сайт галереи **Transmission Gallery**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.transmissiongallery.org/searches/display
10. Официальный сайт **музея Виктории и Альберта** (Victoria & Albert Museum). [Электронный ресурс]. URL: http://www.vam.ac.uk/
11. Официальный сайт **Национальной Портретной Галереи** (National Portrait Gallery). [Электронный ресурс]. URL: http://www.npg.org.uk/
12. Официальный сайт **Королевской Академии Искусств** (Royal Academy of Arts). [Электронный ресурс]. URL: http://www.royalacademy.org.uk/
13. Официальный сайт галереи **Parasol Unit**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.parasol-unit.org/
14. Официальный сайт галереи **Philips de Pury**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.phillipsdepury.com/
15. Официальный сайт **South London Gallery**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.southlondongallery.org/
16. Официальный сайт **Тейт Британ** (Tate Britain). [Электронный ресурс]. URL: http://www.tate.org.uk/
17. Официальный сайт галереи **Тейт Модерн** (Tate Modern). [Электронный ресурс]. URL: http://www.tate.org.uk/modern/
18. Официальный сайт галереи **the Saatchi Gallery**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.saatchi-gallery.co.uk
19. Официальный сайт **Serpentine Gallery**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.serpentinegallery.org/index.html)
20. Официальный сайт галереи **Whitechapel**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.whitechapelgallery.org/
21. Официальный сайт галереи **White Cube**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.whitecube.com/)
22. Официальный сайт ярмарки **20|21 International Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.20-21intartfair.com/
23. Официальный сайт ярмарки **Affordable Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.affordableartfair.com/
24. Официальный сайт ярмарки **Art London**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.artlondon.net/index.php
25. Официальный сайт ярмарки **Brighton Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.brightonartfair.co.uk/)

26. Официальный сайт ярмарки **Freeze Art Fair**.[Электронный ресурс]. URL: http://www.friezeartfair.com/
27. Официальный сайт ярмарки **Kinetica Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kinetica-artfair.com/
28. Официальный сайт ярмарки **London Biennale**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.londonbiennale.org/
29. Официальный сайт ярмарки **London Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.londonartfair.co.uk/
30. Официальный сайт ярмарки **Russian Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.russianartfair.com/
31. Официальный сайт ярмарки **SCOPE London**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.scope-art.com/
32. Официальный сайт ярмарки **Urban Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.urbanart.co.uk/index.htm)
33. Официальный сайт ярмарки **Zoo Art Fair**. [Электронный ресурс]. URL: http://www.zooartenterprises.com/

Программа практики составлена в соответствии с:
- требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки направлению «Теория и история искусств»;
- рабочим учебным планом по направлению подготовки «Теория и история искусств».

Разработчики:

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, профессор кафедры русского искусства, доктор искусствоведения, доцент **С.В. Грачева**
Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, профессор кафедры русского искусства, кандидат искусствоведения, доцент **Е.Ю. Турчинская**

Рецензент:

Государственный Эрмитаж,

заведующий сектором специальных программ, кандидат искусствоведения,

О.Б. Архипова

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЫ И АРХИТЕКТУРЫ ИМЕНИ И.Е.РЕПИНА ПРИ РАХ»

Факультет_____

Кафедра _____

НАПРАВЛЕНИЕ № _____

Студент _____
(фамилия, имя, отчество студента-практиканта)

Направление _____ _____

Курс_____ Группа_____

согласно учебному плану и приказу № _____ от ____ _____20___г. направляется для прохождения _____ практики

с _____20___г. по _____20___г.

на объект практики

_____
_____
_____
_____
_____
(название организации, адрес, телефон)

Руководитель практики _____
(должность, фамилия, имя, отчество, телефоны)

Заведующий кафедрой _____

(фамилия, имя, отчество)

г.Санкт-Петербург
20____г.

Приложение 2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЫ И АРХИТЕКТУРЫ ИМЕНИ И.Е.РЕПИНА ПРИ РАХ УТВЕРЖДАЮ

заведующий кафедрой _____

_____ / ФИО /

"_____"_____20____г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН

_____ ПРАКТИКИ

Студент_____

Направление подготовки _____

Курс_____Группа_____ с_____20___г. по_____20___г.

на объекте практики _____

_____

_____

_____

_____

_____

(название организации, адрес, телефон)

Руководитель практики_____

(должность, фамилия, имя, отчество)

Руководитель практики от Института _____

(фамилия, имя, отчество)

Санкт-Петербург

20____г.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРАКТИКИ

№ п/п	Перечень тем, знание которых студент должен закрепить и заданий для студента	Перечень видов работ, которые студент должен выполнить за время прохождения практики
1		

Руководитель практики от организации_____
(подпись)

Руководитель практики от Института _____
(подпись)

Приложение 3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ЖИВОПИСИ, СКУЛЬПТУРЫ И АРХИТЕКТУРЫ ИМЕНИ И.Е.РЕПИНА ПР РАХ»

ДНЕВНИК

_____ПРАКТИКИ

Студент _____
(фамилия, имя, отчество)

Факультет_____

Кафедра _____

Направление подготовки _____

Курс_____Группа_____

с_____20___г. по_____20___г.

на объекте практики _____

_____
_____
_____
_____
_____
(название организации, адрес, телефон)

Руководитель практики_____
(должность, фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)

Руководитель практики от Института _____
(фамилия, имя, отчество, дом. и раб. телефоны)

Санкт-Петербург
20____г.

1. Дневник является одним из основных отчетных документов по практике. Без него практика не зачитывается.
2. Дневник необходимо заполнять ежедневно.
3. Дневник еженедельно сдается для проверки и заверяется руководителем практики от организации и куратором от Института имени И.Е.Репина.

Первая (вторая и т. п.) неделя – *по кол-ву недель практики*

Дата	Краткое описание выполненной работы за день

Руководитель практики от организации _____

Руководитель практики от Института _____
(подпись)

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры гуманитарных и
философских дисциплин
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ Н.Н.Акимова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	Магистратура
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Психология и педагогика» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) доц. И.А. Трегубенко

Рецензент _____ профессор

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

«Психология и педагогика» - это интегративная учебная дисциплина, включенная в общеобразовательный стандарт вузов. Она предназначена для формирования психологической и педагогической культуры выпускника.

Цель курса: познакомить студентов с основами психологии и педагогики. Курс предназначен для получения систематических знаний в области психологии и педагогики, а также для систематизации психологических сведений, полученных в процессе индивидуального саморазвития или на других учебных курсах.

Задачи курса:

- ознакомить студентов с основами психологии и педагогики как элементами общекультурной подготовки специалистов;
- раскрыть основные понятия психологии и педагогики; сформировать у студентов навыки анализа психологических причин, лежащих в основе эффективности деятельности;
- помочь студентам использовать психологические знания в образовательном процессе;
- сформировать навыки работы с помощью педагогических технологий.

Общие планируемые результаты освоения дисциплины:

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны демонстрировать следующие результаты образования:

знать: содержание основных понятий психологии и педагогики; основные идеи и научные труды ведущих отечественных и зарубежных психологов и педагогов.

уметь: применять теоретические знания для анализа содержания основных психологических явлений; использовать понятийный аппарат для описания сущности психологических явлений.

владеть: навыками распознавания общепсихологических феноменов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

УК-6, ОПК-4. Дисциплина изучается в 1 семестре

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Формы оценочных средств и

изучения дисциплины			**виды контроля этапов освоения компетенции**
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	Знать: закономерности межличностного общения, механизмы функционирования группы, принципы формирования толерантности и социального доверия в коллективе людей с разными этническими, конфессиональным и и культурными особенностями Уметь: реализовывать взаимодействие, основанное на принципах толерантности и социального доверия, с людьми, имеющими этнические, конфессиональные и культурные различия; Владеть: соответствующим понятийным аппаратом и навыками его организации взаимодействия, основанного на принципах толерантности и социального доверия, в коллективе людей с разными этническими, конфессиональными и культурными особенностями	1 семестр	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
ОПК-4. Способен преподавать профессиональные дисциплины (модули) в образовательных организациях, в том числе высшего образования	Знать: психологию учебной и воспитательной деятельности, содержание и методы психологопедагогического сопровождения учебновоспитательного процесса Уметь: учитывать влияние условий образовательной среды на развитие ребенка и применять основные методы и средства психолого-педагогического сопровождения с учетом условий	1 семестр	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)

	образовательной среды Владеть: способами осуществления психологопедагогической поддержки и сопровождения		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Психология и педагогика» входит в качестве основной дисциплины в базовую часть общенаучного цикла и включает в себя значительное количество часов практических занятий и самостоятельной работы магистранта. Объем – 3 зачетных единицы (108 часов).

Очная форма обучения – 1 курс (30 аудиторных часов). Итоговая форма контроля – экзамен (1 семестр).

Дисциплина «Психология и педагогика» связана как с дисциплинами общенаучного цикла – «Культурология», «Социология искусства», «Философские проблемы искусствознания».

4. Объём дисциплины и тематическое содержание

Планируемые результаты обучения по дисциплине: УК-6, ОПК-4

№ п/п тема	**Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине**	**Трудоёмкость**	**Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе**		
			Л	Практ./сем.	СР
	1 семестр	**108**	**2**	**28**	**78**
1	Тема 1. Познавательные психические процессы Эмоции и чувства Психическая регуляция поведения и деятельности	28	2	6	20
2	Тема 2. Сознание и самосознание. Психология личности и межличностных отношений.	28	-	8	20
3	Тема 3. Основные категории педагогики. Воспитание и педагогический процесс.	26	-	6	20
4	Тема 4. Семья как субъект педагогического взаимодействия. Педагогические технологии.	26	-	8	18

5. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	**Всего з.ед.**	**1 курс з.ед.**	**2 курс з.ед.**	**3 курс з.ед.**

	(ак. ч.)	(ак.ч.)		(ак.ч.)		(ак.ч.)	
		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Общая трудоёмкость дисциплины	3 (108)						
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:							
- лекции (Л)	2	2					
- семинарские занятия (СЗ)							
- практические занятия (ПЗ)	28	28					
- индивидуальные занятия (ИЗ)							
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)	78	78					
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:							
- курсовая работа (проект)							
- доклад (реферат)							
- экзамен (экзаменационный просмотр)							
Итоговый контроль		Э					

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Изучение рекомендуемой литературы.

План самостоятельной работы студентов:

№ п/п	№ раздела, темы	Содержание самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (час.)	Формируемые компетенции
1.	1	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	20	УК-6, ОПК-4
2.	2	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	20	УК-6, ОПК-4
3.	3	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов.	20	УК-6, ОПК-4
4.	4	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	18	УК-6, ОПК-4

Всего часов	78

Образовательные технологии. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме.

Методы / Формы	Лекции	Семинарские занятия
Диалого-дискуссионное обсуждение проблем	+	+
Работа в команде		+
Case-study	+	+
Игра		+
Поисковый метод		+
Выступление в роли обучающего		+

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	Знать: закономерности межличностного общения, механизмы функционирования группы, принципы формирования толерантности и социального доверия в коллективе людей с разными этническими, конфессиональным и и культурными особенностями Уметь: реализовывать взаимодействие, основанное на принципах толерантности и социального доверия, с людьми, имеющими этнические, конфессиональные и культурные различия;	**5 «отлично»**	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком профессиональном уровне (для своего курса). Исчерпывающе, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Не затрудняется с

	Владеть: соответствующим понятийным аппаратом и навыками его организации взаимодействия, основанного на принципах толерантности и социального доверия, в коллективе людей с разными этническими, конфессиональными и культурными особенностями		ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать материал. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует профессиональный рост, наличие аналитического мышления.
ОПК-4. Способен преподавать профессиональные дисциплины (модули) в образовательных организациях, в том числе высшего образования	Знать: психологию учебной и воспитательной деятельности, содержание и методы психологопедагогического сопровождения учебновоспитательного процесса Уметь: учитывать влияние условий образовательной среды на развитие ребенка и применять основные методы и средства психолого-педагогического сопровождения с учетом	**4 «хорошо»**	Обучающийся усвоил программный материал на хорошем профессиональном уровне (для своего курса). Грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах. Студент, в основном, понимает

	условий образовательной среды Владеть: способами осуществления психологопедагогической поддержки и сопровождения		учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, работе с профессиональной литературой. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.
		Экзамен	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком или среднем профессиональном уровне (для своего курса).

			Последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их решать. Не затрудняется с ответом при ви-доизменении задания, справляется с задачами и практическими зада-ниями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Демонстрирует **высокий или средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует наличие аналитического мышления при этом допустимо наличие

			незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса. Экзаменационная оценка выставляется на основании приведенных выше показателей.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий,

			категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Текущие практические занятия	Текущий постоянный контроль осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем, ведущим настоящую дисциплину с постановкой конкретных задач студенту для самостоятельной работы в виде практических занятий, семинаров	Темы заданий к семинару.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по вопросам подготовки докладов	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы заданий к семинару

Промежуточный контроль

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме промежуточного просмотра студенческих работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточный контроль			
1			
2			

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ.

№	Наименование	Краткая характеристика оценочного	Представление оценочного

п/п	оценочного средства	средства	средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Экзамен	Средство, позволяющее в устной или письменной форме оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Билет содержит два вопроса для контроля сформированности заявленных дисциплинарных компетенций. Рекомендуется для **оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения** в работе.	Комплект теоретических вопросов к экзамену.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1 Основная литература:

1. Крившенко Л. П. Психология и педагогика в высшей школе : учебник для вузов / Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина, Е. Л. Буслаева. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 454 с.
2. Психология и педагогика: учебник для вузов / под общей редакцией В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 520 с.
3. Столяренко Л.Д., Столяренко В.Е. Основы психологии и педагогики. Москва: Издательство Юрайт, 2025— Серия «Высшее образование». — 135 стр.

8.2 Дополнительная литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007
2. Бим-Бад Б. М. Очерки по истории и теории педагогики. М.: УРАО, 2003
3. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: АСТ, 2008.
4. Грановская Р. М., Крижанская Ю. С. Творчество и преодоление стереотипов. СПб: ОМС, 1994
5. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. СПб.: Речь, 2007.
6. Дарвин Ч. О выражении эмоций у животных и человека. СПб.: Питер, 2001
7. Ильин Е. П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2006
8. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб: Питер, 2011
9. Исаева И. Ю. Досуговая педагогика. М.: Флинта, 2010
10. Кабкова Е. Педагогические технологии в дополнительном художественном образовании детей. М.: Просвещение, 2011
11. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность и индивидуальных различий. М.: МПСИ, МОДЭК, 2008.
12. Лихачев Б. Т. Педагогика. М.: Владос, 2010
13. Обуховский К. Галактика потребностей. СПб.: Речь, 2003
14. Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение. СПб.: Академия, 2010
15. Ротенберг В. С., Аршанский В. В. Поисковая активность и адаптация ребенка. М.:

Наука, 1984
16. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер, 2007.
17. Сатир В. Вы и Ваша семья. СПб.: Апрель-пресс, 2007
18. Соколов Е.А. Психология познания. М.: Логос, 2007
19. Солсо Р. Когнитивная психология. СПб.: Питер, 2002
20. Столяренко Л. Д., Самыгин С. И. Психология личности. Ростов-на-Дону.: Феникс, 2011
21. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 2006

8.3 Периодические издания:

1. Журнал «Высшее образование в России»
2. Журнал «Администратор образования»
3. Журнал «Вестник образования России»
4. Журнал «Инновации в образовании»
5. Журнал «Вузовский вестник (Вузовские вести)»
6. Журнал «Высшее образование сегодня»
7. Журнал «Студенчество. Диалоги о воспитании»
8. Журнал «Педагогическое образование и наука»

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интренет»

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
http://www.elibrary.ru/	Научная электронная библиотека E-Library. Российские научные журналы.	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://search.ebscohost.com	EBSCO.Научные журналы различных отраслей знаний лучших мировых издательств. Коллекции: • Академическая (университетская) коллекция (Academic Search Complete); • журналы по педагогике и образованию (Education Research Complete); • журналы по бизнесу и экономике (Business Source Complete); • журналы по гуманитарным наукам (Humanities Complete); • журналы по юридическим наукам (Legal Collection); журналы Американской психологической Ассоциации (APA_PsycARTICLES)	На всей территории университетской сети или индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://search.ebscohost.com	EBSCO. Книги. Академическая	На всей территории

	университетская коллекция. 60 000 изданий по всем отраслям знаний	университетской сети или индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
www.elibrary.ru/	Научная электронная библиотека E-Library. Российские научные журналы.	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
ibooks.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.knigafund.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.biblioclub.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.нэб.рф/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Национальная электронная библиотека»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы направлены на систематизацию и закрепление знаний, совершенствование базовых компетенций в области применения количественных и качественных методов исследования, закрепления умений и навыков при овладении психологическими технологиями в данной области.

Задания для самостоятельной работы, выполнение которых направлено на расширение спектра профессиональных и личностных компетенций студентов, сгруппированы в блоки. Инвариантный блок, обязательный для выполнения всеми студентами и вариативный. Вариативный блок обеспечивает самостоятельность выбора студентом отдельных аспектов качественной и количественной методологии и таких

техник, которые в наибольшей степени соответствуют индивидуальным профессиональным интересам.

В начале изучения данной дисциплины преподавателю необходимо разъяснить студентам данный принцип самостоятельной работы, настроить на самостоятельный выбор стратегии при самостоятельном освоении аспектов курса. В то же время, необходимо подчеркнуть обязательный характер базовых заданий и выполнения двух вариативных для текущей и итоговой аттестации. На начальных этапах работы слушатель совместно с преподавателем составляет план-график самостоятельной работы, который содержит описание видов обязательных и выбранных заданий, сроков их выполнения, оценки в баллах. Этот документ является основанием для аттестации студентов по курсу.

При организации самостоятельной работы преподаватель назначает часы индивидуальных консультаций для студентов, в процессе которых студент может получить дополнительную информацию по изучаемым проблемам, устранить затруднения, возникающие в процессе работы. Кроме того, целью консультационной работы может стать оказание индивидуальной психологической помощи слушателям в случае необходимости (запрос самого слушателя).

Преподаватель может использовать современные информационные технологии для поддержания контакта со слушателями в процессе их самостоятельной работы. Это диалогическое общение по электронной почте или в режиме on-line с использованием ISQ (важно указать дни и часы таких консультаций), организация группового дистанционного обсуждения вопросов курса в телеконференциях в режиме реального времени и отсроченном диалоге (чат, форум). Такая форма работы позволяет получить доступ к обсуждению в оптимальном для преподавателя и слушателя режиме, и способствует совершенствованию навыков работы с современными информационными технологиями.

В процессе реализации данной дисциплины в профессиональной подготовке специалистов преподаватель должен оценивать эффективность своей деятельности по объективным (формирование компетенций у студентов) и субъективным (удовлетворенность процессом и результатом деятельности) критериям. Целесообразно получать обратную связь от слушателей по итогам работы, предлагать им внести свои предложения по модификации или расширению содержания курса, организационным методам работы.

Педагогический опыт систематизируется и обобщается преподавателем, проводится анализ типичных затруднений, способов их устранения, возможностей и вариантов обучения данной дисциплине.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

http://www.gumer.info/ - Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова
http://www.edu.ru/- Федеральный портал Российское образование
http://www.modernlib.ru/genres/ - Электронная библиотека modernlib.ru

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Аудиторный фонд, аудиоматериалы, видеоматериалы, фонды Научной библиотеки, набор учебной мебели, доска, ноутбук.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры гуманитарных
и философских наук
протокол №1 от «05» ноября 2025 г.
заведующий кафедрой, проф.

_____ /Н.Н. Акимова/

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Психология и педагогика

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года
Выпускающая кафедра:	Кафедра русского искусства Кафедра зарубежного искусства

Санкт-Петербург
2025

Составитель _____ доц. И.А. Трегубенко

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры протокол № 1 от «5» ноября 2025 г.

Заведующий кафедрой гуманитарных и философских наук _____профессор Н.Н. Акимова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.

№п\п	№ протокола заседания кафедры	дата внесения изменений	содержание изменения	подпись зав.кафедрой	расшифровка подписи

1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Оценочные средства контроля формирования компетенций Количество(вопросов, заданий)
1	**Тема 1.** Познавательные психические процессы Эмоции и чувства Психическая регуляция поведения и деятельности	УК-6, ОПК-4.	1 задание текущего контроля
2	**Тема 2.** Сознание и самосознание. Психология личности и межличностных отношений.	УК-6, ОПК-4.	1 задание текущего контроля
3	**Тема 3.** Основные категории педагогики. Воспитание и педагогический процесс.	УК-6, ОПК-4.	1 задание текущего контроля
4	**Тема 4**. Семья как субъект педагогического взаимодействия. Педагогические технологии.	УК-6, ОПК-4.	1 задание текущего контроля

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам дисциплины или по темам)

2.1. Вопросы для текущего контроля *(при наличии) не предусмотрено*

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля

Практические задания (при наличии) для оценки формирования компетенции	Форма контроля
Тема 1. Познавательные психические процессы Эмоции и чувства Психическая регуляция поведения и деятельности	Дискуссия, устный ответ на семинаре
Тема 2. Сознание и самосознание. Психология личности и межличностных отношений.	Дискуссия, доклад
Тема 3. Основные категории педагогики. Воспитание и педагогический процесс.	Подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 4. Семья как субъект педагогического взаимодействия. Педагогические технологии.	Дискуссия, устный ответ на семинаре

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН)

или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых работ)

Вопросы к экзамену по дисциплине «Психология и педагогика»

1. Общее понятие о психических познавательных процессах.
2. Ощущения и восприятие.
3. Мышление: определение, виды, уровни развития.
4. Интеллект и креативность.
5. Эмоции и чувства.
6. Психическая регуляция поведения и деятельности.
7. Потребности и мотивы: определение, классификация.
8. Теории мотивации.
9. Темперамент. Теории темперамента.
10. Характер. Типологии характера.
11. Сознание и самосознание.
12. Психология личности: основные концепции.
13. Социальная психология групп.
14. Отрасли педагогики. Связь педагогики с другими науками.
15. Основные категории педагогической науки и их сущностная характеристика.
16. Модели развивающего обучения.
17. Методы обучения: характеристика, классификации.
18. Схемы анализа учебного занятия.
19. Когнитивно- и личностно-ориентированные парадигмы в образовании.
20. Роль семьи в социализации личности.
21. Подходы к воспитанию.
22. Педагогические технологии.
23. Стили педагогического общения.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен или скорректировать под конкретную дисциплину)

Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
5 «отлично»	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком профессиональном уровне (для своего курса). Исчерпывающе, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать материал.

	Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует профессиональный рост, наличие аналитического мышления.
4 «хорошо»	Обучающийся усвоил программный материал на хорошем профессиональном уровне (для своего курса). Грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах. Студент, в основном, понимает учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, работе с профессиональной литературой. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.
3 «удовлетворительно»	Обучающийся усвоил не весь программный материал (только основы) или весь, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Знаком только с основной литературой, иногда допускает ошибочные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала. Демонстрирует **низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие грамотного профессионального подхода.
2 «неудовлетворительно»	Обучающийся не усвоил основной части программного материала по дисциплине. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы. Демонстрирует недостаточный уровень знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к профессиональному развитию.
Экзамен	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком или среднем профессиональном уровне (для своего курса). Последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в

	ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. Демонстрирует **высокий или средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками** применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует наличие аналитического мышления при этом допустимо наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса. Экзаменационная оценка выставляется на основании приведенных выше показателей.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры гуманитарных и
философских дисциплин
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ Н.Н.Акимова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»

Направление подготовки: 50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация: Магистр
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Русский язык в профессиональной коммуникации» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) проф. И.Б. Братусь

Рецензент _____ профессор

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Введение в образовательные стандарты вузов дисциплины «Русский язык в профессиональной коммуникации» означает, что общество пришло к осознанию первостепенной важности родного языка как одной из высших ценностей. В какой бы области ни работал специалист с вузовским образованием, он обязан должным образом владеть родным языком и уметь грамотно излагать свои мысли в процессе общения.

Предлагаемый курс призван способствовать качественному повышению уровня речевой культуры, обогащению представлений о языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа, формированию коммуникативной компетенции, под которой подразумевается умение организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуации общения.

Цель курса: осознание первостепенной важности родного языка как одной из высших ценностей.

Задачи курса:

- способствование качественному повышению уровня речевой культуры;
- обогащение представлений о языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа;
- формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается умение организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуации общения.

Общие планируемые результаты освоения дисциплины:

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны демонстрировать следующие результаты образования:

знать: содержание основных понятий науки о языке; этапы истории русского языка и характерные особенности его современного состояния.

уметь: применять теоретические знания для анализа основных языковых явлений; использовать понятийный аппарат для описания сущности языковых явлений.

владеть: навыками нормативной, выразительной, стилистически уместной речи.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

ОПК-4, ОПК-6, ПК-10. Дисциплина изучается в 1 семестре.

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
ОПК-4 - готовность вести переговоры, формировать свой имидж, вести финансовые дела,	Знать: этикетные формулы в устной и письменной коммуникации; основные фонетические, лексические, грамматические,	1 семестр	Дискуссия, устный ответ на семинаре, письменная работа на

осуществлять планирование, выступать с докладами	словообразовательные явления и закономерности функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей Уметь: использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации. Владеть: культурой мышления; системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования языка, его функциональных разновидностей.		семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
ОПК-6 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности	Знать: основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия). Уметь: свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации Владеть: особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения	1 семестр	Дискуссия, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
ПК-10 – способность выражать свои мысли, слушать других, общаться на позициях диалога, уважения, терпимости (при несогласии), эмпатии, воспринимать деятельность коллег в том смысле, в каком они ее осмысливают сами.	Знать: разнообразные языковые средства. Уметь: применять полученные теоретические знания в профессиональной деятельности. Владеть: основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного	1 семестр	Дискуссия, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)

	контекста (время, место, цели и условия взаимодействия)		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Русский язык в сфере профессиональной коммуникации» входит в базовую часть общенаучного цикла и включает в себя лекционные, практические занятия и самостоятельную работу студента-магистранта. Объем – 2 зачётных единицы (72 часа).
Очная форма обучения – 1 курс (30 аудиторных часов). Итоговая форма контроля – зачёт (1 семестр).

4. Объём дисциплины и тематическое содержание

Планируемые результаты обучения по дисциплине: ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.

№ п/п тема	**Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине**	**Трудоёмкость**	**Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе**		
			Л	Практ./сем.	СР
	1 семестр	**72**	**14**	**16**	**42**
1	**Тема 1.** Слово и значение.	14	4	2	8
2	**Тема 2.** Системные отношения в русском языке..	16	4	4	8
3	**Тема 3.** Изменение словарного состава русского языка..	14	2	2	10
4	**Тема 4**. Языковая норма и случаи её нарушения.. .	14	2	4	8
5	**Тема 5.** Русские словари	14	2	4	8

5. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	**Всего з.ед. (ак. ч.)**	**1 курс з.ед. (ак.ч.)**		**2 курс з.ед. (ак.ч.)**		**3 курс з.ед. (ак.ч.)**	
		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Общая трудоёмкость дисциплины	2 (72)						
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:							
- лекции (Л)	14	14					
- семинарские занятия (СЗ)							
- практические занятия (ПЗ)	16	16					

- индивидуальные занятия (ИЗ)							
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)							
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	42	42					
- курсовая работа (проект)							
- доклад (реферат)							
- экзамен (экзаменационный просмотр)							
Итоговый контроль		З					

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Изучение рекомендуемой литературы.
- Посещение музеев и выставочных залов.

План самостоятельной работы студентов:

№ п/п	№ раздела, темы	Содержание самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (час.)	Формируемые компетенции
1.	1	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	8	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.
2.	2	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	8	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.
3.	3	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	10	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.
4.	4	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	8	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.
5	5	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	8	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.
Всего часов			**42**	

Образовательные технологии. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме.

	Лекции	**Семинарские занятия**

Методы / Формы		
Диалогово-дискуссионное обсуждение проблем	+	+
Работа в команде		+
Case-study	+	+
Игра		+
Поисковый метод		+
Выступление в роли обучающего		+

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
ОПК-4 - готовность вести переговоры, формировать свой имидж, вести финансовые дела, осуществлять планирование, выступать с докладами	Знать: этикетные формулы в устной и письменной коммуникации; основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и закономерности функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей Уметь: использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации. Владеть: культурой мышления; системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических,	**Зачтено**	Содержание соответствует теме, тема раскрыта полностью, обучающийся умеет проводить аналитический анализ прочитанной учебной и научной литературы, сопоставлять теорию и практику; ответ изложен логично и последовательно; наличие собственного отношения обучающегося к теме; присутствует аргументированность, доказательность излагаемого материала.

	грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования языка, его функциональных разновидностей.		
ОПК-6 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности	Знать: основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия). Уметь: свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации Владеть: особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения		
ПК-10 – способность выражать свои мысли, слушать других, общаться на позициях диалога, уважения, терпимости (при несогласии), эмпатии,	Знать: разнообразные языковые средства. Уметь: применять полученные теоретические знания в профессиональной деятельности.	**Не зачтено**	Не раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, студент не обладает знаниями по значительной части учебного материала и не может грамотно

воспринимать деятельность коллег в том смысле, в каком они ее осмысливают сами.	Владеть: основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия)		изложить ответ на поставленный вопрос, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, отсутствует аргументация.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме

			отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Текущие практические занятия	Текущий постоянный контроль осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем, ведущим настоящую дисциплину с постановкой конкретных задач студенту для самостоятельной работы в виде практических занятий, семинаров	Темы заданий к семинару.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по вопросам подготовки докладов	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы заданий к семинару

Промежуточный контроль

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме промежуточного просмотра студенческих работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточный контроль			
1			
2			

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ.

№	Наименование	Краткая характеристика оценочного	Представление оценочного

п/п	оценочного средства	средства	средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Зачет	Средство, позволяющее в устной или письменной форме оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Билет содержит два вопроса для контроля сформированности заявленных дисциплинарных компетенций. Рекомендуется для **оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения** в работе.	Комплект теоретических вопросов к зачету.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1 Основная литература:

1. Гудков Д.Б., Скороходова Е.Ю. О русском языке и не только о нём. М., 2010.
2. Колесов В.В. Русская речь: вчера, сегодня, завтра. СПб., 1998.
3. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. М., 1999.
4. Левонтина И. Русский язык со словарём. М., 2010.
5. Русский язык и культура речи / Под ред. В.Д. Черняк. М., 2002.
6. Чуковский К.И. Живой как жизнь. О русском языке. М., 2009 (или др. изд.).

8.2 Дополнительная литература:

1. Антошинцева М., Дурнева А. Давайте говорить правильно! Термины современного градостроительства. СПб., 2008.
2. Ваулина Е., Штельмахин Е. Давайте говорить правильно! Метафора в современной публицистике. СПб., 2007.
3. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения. СПб., 2008.
4. Галь Н.Я. Слово живое и мёртвое. М., 2007 (или др. изд.).
5. Еськова Н.А. Популярная и занимательная филология. М., 2005.
6. Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. М., 1990.
7. Костомаров В.Г. Жизнь языка. М., 1984.
8. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2017.
9. Левонтина И. О чём речь? М., 2015.
10. Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. Давайте говорить правильно! Новейшие и наиболее

распространённые заимствования в современном русском языке. СПб., 2004.

8.3 Периодические издания

1. Журнал «Русская речь»

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интренет»

Электронные образовательные ресурсы:

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
www.philology.ru/	Русский филологический портал	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
writerstob.narod.ru/	Русские писатели и поэты. Образовательный сайт	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.ruthenia.ru/	Ruthenia: Филологический сайт Кафедры русской литературы Тартуского университета и Объединенного гуманитарного издательства	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
feb-web.ru/	Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.rvb.ru/	Русская виртуальная библиотека	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
www.elibrary.ru/	Научная электронная библиотека E-Library. Российские научные журналы.	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
ibooks.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.knigafund.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.biblioclub.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система	Индивидуальный

	(ЭБС) «Лань»	неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.нэб.рф/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Национальная электронная библиотека»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы направлены на систематизацию и закрепление знаний, совершенствование базовых компетенций в области применения количественных и качественных методов исследования, закрепления умений и навыков при овладении дисциплиной.

Задания для самостоятельной работы, выполнение которых направлено на расширение спектра профессиональных и личностных компетенций студентов, сгруппированы в блоки. Инвариантный блок, обязательный для выполнения всеми студентами, и вариативный. Вариативный блок обеспечивает самостоятельность выбора студентом отдельных аспектов качественной и количественной методологии и таких техник, которые в наибольшей степени соответствуют индивидуальным профессиональным интересам.

В начале изучения дисциплины преподавателю необходимо разъяснить студентам названный принцип самостоятельной работы, настроить на самостоятельный выбор стратегии при самостоятельном освоении аспектов курса. В то же время необходимо подчеркнуть обязательный характер базовых заданий и выполнения двух вариативных для текущей и итоговой аттестации. На начальных этапах работы студент совместно с преподавателем составляет план-график самостоятельной работы, который содержит описание видов обязательных и выбранных заданий, сроков их выполнения, оценки в баллах. Этот документ является основанием для аттестации студентов по курсу.

При организации самостоятельной работы преподаватель назначает часы индивидуальных консультаций для студентов, в процессе которых студент может получить дополнительную информацию по изучаемым проблемам, устранить затруднения, возникающие в процессе работы. Кроме того, целью консультационной работы может стать оказание индивидуальной психологической помощи слушателям в случае необходимости (запрос самого слушателя).

Преподаватель может использовать современные информационные технологии для поддержания контакта со слушателями в процессе их самостоятельной работы. Это диалогическое общение по электронной почте или в режиме on-line с использованием ISQ (важно указать дни и часы таких консультаций), организация группового дистанционного обсуждения вопросов курса в телеконференциях в режиме реального времени и отсроченном диалоге (чат, форум). Такая форма работы позволяет получить доступ к обсуждению в оптимальном для преподавателя и слушателя

режиме, и способствует совершенствованию навыков работы с современными информационными технологиями.

В процессе освоения дисциплины преподаватель должен оценивать эффективность своей деятельности по объективным (формирование компетенций у студентов) и субъективным (удовлетворенность процессом и результатом деятельности) критериям. Целесообразно получать обратную связь от слушателей по итогам работы, предлагать им внести свои предложения по модификации или расширению содержания курса, организационным методам работы.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

http://www.gumer.info/ - Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова
http://www.edu.ru/- Федеральный портал Российское образование
http://www.modernlib.ru/genres/ - Электронная библиотека modernlib.ru

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Аудиторный фонд, аудиоматериалы, видеоматериалы, фонды Научной библиотеки, набор учебной мебели, доска, ноутбук.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры
гуманитарных и философских наук
протокол №1 от «05» ноября 2025 г.
заведующий кафедрой

_____ Н.Н. Акимова/

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Русский язык в профессиональной коммуникации»

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года
Выпускающая кафедра:	Кафедра русского искусства Кафедра зарубежного искусства

Санкт-Петербург
2025

Составитель _____ проф. И.Б. Братусь

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры протокол №1 от «05» ноября 2025 г.

Заведующий кафедрой гуманитарных и философских наук _____профессор Н.Н. Акимова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.

№п\п	№ протокола заседания кафедры	дата внесения изменений	содержание изменения	подпись зав.кафедрой	расшифровка подписи

1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Оценочные средства контроля формирования компетенций Количество(вопросов, заданий)
1	**Тема 1.** Слово и значение.	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.	Практическое задание текущего контроля
2	**Тема 2.** Системные отношения в русском языке.	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.	2 практических задания текущего контроля
3	**Тема 3.** Изменение словарного состава русского языка.	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10..	Практическое задание текущего контроля
4	**Тема 4**. Языковая норма и случаи её нарушения.	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.	2 практических задания текущего контроля
5	**Тема 5.** Русские словари.	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.	2 практических задания текущего контроля

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам дисциплины или по темам)

2.1. Вопросы для текущего контроля *(при наличии) не предусмотрено*

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля

Практические задания (при наличии) для оценки формирования компетенции	Форма контроля
Тема 1. Слово и значение.	Дискуссия, устный ответ на семинаре
Тема 2. Системные отношения в русском языке.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 3. Изменение словарного состава русского языка.	Дискуссия, устный ответ на семинаре
Тема 4. Языковая норма и случаи её нарушения.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 5. Русские словари.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)

или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых работ)

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Многозначность слова.
2. Иноязычные слова в русской речи.
3. Синонимы и точность речи.
4. Антонимы в современной речи.
5. Русская фразеология и выразительность речи.
6. Крылатые слова, их источники и употребление.
7. Что такое языковая норма?
8. Орфоэпическая норма и варианты произношения.
9. Архаизмы и историзмы в речи.
10. Неологизмы и словари новых слов.
11. Культура письменной речи.
12. Жаргон и сленг.
13. Стилистическая окраска слов.
14. Энциклопедические и языковые словари.
15. Типы языковых словарей.
16. Толковый словарь русского языка.
17. Особенности языка русской прессы.
18. Язык интернет-сообщества.
19. Грамматические ошибки в речи.
20. Освоение иностранных слов и пуризм.
21. Паронимия как источник нарушения языковой нормы.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен или скорректировать под конкретную дисциплину)

Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
Зачтено	Содержание соответствует теме, тема раскрыта полностью, обучающийся умеет проводить аналитический анализ прочитанной учебной и научной литературы, сопоставлять теорию и практику; ответ изложен логично и последовательно; наличие собственного отношения обучающегося к теме; присутствует аргументированность, доказательность излагаемого материала.
Не зачтено	Не раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, студент не обладает знаниями по значительной части учебного материала и не может грамотно изложить ответ на поставленный вопрос, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, отсутствует аргументация.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры гуманитарных и
философских дисциплин
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ Н.Н.Акимова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Русский язык в профессиональной коммуникации» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) проф. И.Б. Братусь

Рецензент _____ профессор

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Введение в образовательные стандарты вузов дисциплины «Русский язык в профессиональной коммуникации» означает, что общество пришло к осознанию первостепенной важности родного языка как одной из высших ценностей. В какой бы области ни работал специалист с вузовским образованием, он обязан должным образом владеть родным языком и уметь грамотно излагать свои мысли в процессе общения.

Предлагаемый курс призван способствовать качественному повышению уровня речевой культуры, обогащению представлений о языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа, формированию коммуникативной компетенции, под которой подразумевается умение организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуации общения.

Цель курса: осознание первостепенной важности родного языка как одной из высших ценностей.

Задачи курса:

- способствование качественному повышению уровня речевой культуры;
- обогащение представлений о языке как важнейшей составляющей духовного богатства народа;
- формирование коммуникативной компетенции, под которой подразумевается умение организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и способами, адекватными ситуации общения.

Общие планируемые результаты освоения дисциплины:

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны демонстрировать следующие результаты образования:

знать: содержание основных понятий науки о языке; этапы истории русского языка и характерные особенности его современного состояния.

уметь: применять теоретические знания для анализа основных языковых явлений; использовать понятийный аппарат для описания сущности языковых явлений.

владеть: навыками нормативной, выразительной, стилистически уместной речи.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

ОПК-4, ОПК-6, ПК-10. Дисциплина изучается в 1 семестре.

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
ОПК-4 - готовность вести переговоры, формировать свой имидж, вести финансовые дела,	Знать: этикетные формулы в устной и письменной коммуникации; основные фонетические, лексические, грамматические,	1 семестр	Дискуссия, устный ответ на семинаре, письменная работа на

осуществлять планирование, выступать с докладами	словообразовательные явления и закономерности функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей Уметь: использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации. Владеть: культурой мышления; системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования языка, его функциональных разновидностей.		семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
ОПК-6 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности	Знать: основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия). Уметь: свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации Владеть: особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения	1 семестр	Дискуссия, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
ПК-10 – способность выражать свои мысли, слушать других, общаться на позициях диалога, уважения, терпимости (при несогласии), эмпатии, воспринимать деятельность коллег в том смысле, в каком они ее осмысливают сами.	Знать: разнообразные языковые средства. Уметь: применять полученные теоретические знания в профессиональной деятельности. Владеть: основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного	1 семестр	Дискуссия, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)

	контекста (время, место, цели и условия взаимодействия)		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Русский язык в сфере профессиональной коммуникации» входит в базовую часть общенаучного цикла и включает в себя лекционные, практические занятия и самостоятельную работу студента-магистранта. Объем – 2 зачётных единицы (72 часа).
Очная форма обучения – 1 курс (30 аудиторных часов). Итоговая форма контроля – зачёт (1 семестр).

4. Объём дисциплины и тематическое содержание

Планируемые результаты обучения по дисциплине: ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.

№ п/п тема	**Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине**	**Трудоёмкость**	**Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе**		
			Л	Практ./сем.	СР
	1 семестр	**72**	**14**	**16**	**42**
1	**Тема 1.** Слово и значение.	14	4	2	8
2	**Тема 2.** Системные отношения в русском языке..	16	4	4	8
3	**Тема 3.** Изменение словарного состава русского языка..	14	2	2	10
4	**Тема 4**. Языковая норма и случаи её нарушения.. .	14	2	4	8
5	**Тема 5.** Русские словари	14	2	4	8

5. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	**Всего з.ед. (ак. ч.)**	**1 курс з.ед. (ак.ч.)**		**2 курс з.ед. (ак.ч.)**		**3 курс з.ед. (ак.ч.)**	
		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Общая трудоёмкость дисциплины	2 (72)						
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:							
- лекции (Л)	14	14					
- семинарские занятия (СЗ)							
- практические занятия (ПЗ)	16	16					

- индивидуальные занятия (ИЗ)							
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)							
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	42	42					
- курсовая работа (проект)							
- доклад (реферат)							
- экзамен (экзаменационный просмотр)							
Итоговый контроль		З					

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Изучение рекомендуемой литературы.
- Посещение музеев и выставочных залов.

План самостоятельной работы студентов:

№ п/п	№ раздела, темы	Содержание самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (час.)	Формируемые компетенции
1.	1	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	8	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.
2.	2	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	8	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.
3.	3	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	10	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.
4.	4	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	8	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.
5	5	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	8	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.
Всего часов			**42**	

Образовательные технологии. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме.

	Лекции	**Семинарские занятия**

Методы / Формы		
Диалогово-дискуссионное обсуждение проблем	+	+
Работа в команде		+
Case-study	+	+
Игра		+
Поисковый метод		+
Выступление в роли обучающего		+

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
ОПК-4 - готовность вести переговоры, формировать свой имидж, вести финансовые дела, осуществлять планирование, выступать с докладами	Знать: этикетные формулы в устной и письменной коммуникации; основные фонетические, лексические, грамматические, словообразовательные явления и закономерности функционирования изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей Уметь: использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации. Владеть: культурой мышления; системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных фонетических, лексических,	**Зачтено**	Содержание соответствует теме, тема раскрыта полностью, обучающийся умеет проводить аналитический анализ прочитанной учебной и научной литературы, сопоставлять теорию и практику; ответ изложен логично и последовательно; наличие собственного отношения обучающегося к теме; присутствует аргументированность, доказательность излагаемого материала.

	грамматических, словообразовательных явлений и закономерностей функционирования языка, его функциональных разновидностей.		
ОПК-6 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности	Знать: основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия). Уметь: свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной информации Владеть: особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров общения		
ПК-10 – способность выражать свои мысли, слушать других, общаться на позициях диалога, уважения, терпимости (при несогласии), эмпатии,	Знать: разнообразные языковые средства. Уметь: применять полученные теоретические знания в профессиональной деятельности.	**Не зачтено**	Не раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, студент не обладает знаниями по значительной части учебного материала и не может грамотно

воспринимать деятельность коллег в том смысле, в каком они ее осмысливают сами.	Владеть: основными дискурсивными способами реализации коммуникативных целей высказывания применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста (время, место, цели и условия взаимодействия)		изложить ответ на поставленный вопрос, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, отсутствует аргументация.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме

			отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Текущие практические занятия	Текущий постоянный контроль осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем, ведущим настоящую дисциплину с постановкой конкретных задач студенту для самостоятельной работы в виде практических занятий, семинаров	Темы заданий к семинару.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по вопросам подготовки докладов	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы заданий к семинару

Промежуточный контроль

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме промежуточного просмотра студенческих работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточный контроль			
1			
2			

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ.

№	Наименование	Краткая характеристика оценочного	Представление оценочного

п/п	оценочного средства	средства	средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Зачет	Средство, позволяющее в устной или письменной форме оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Билет содержит два вопроса для контроля сформированности заявленных дисциплинарных компетенций. Рекомендуется для **оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения** в работе.	Комплект теоретических вопросов к зачету.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1 Основная литература:

1. Гудков Д.Б., Скороходова Е.Ю. О русском языке и не только о нём. М., 2010.
2. Колесов В.В. Русская речь: вчера, сегодня, завтра. СПб., 1998.
3. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. М., 1999.
4. Левонтина И. Русский язык со словарём. М., 2010.
5. Русский язык и культура речи / Под ред. В.Д. Черняк. М., 2002.
6. Чуковский К.И. Живой как жизнь. О русском языке. М., 2009 (или др. изд.).

8.2 Дополнительная литература:

1. Антошинцева М., Дурнева А. Давайте говорить правильно! Термины современного градостроительства. СПб., 2008.
2. Ваулина Е., Штельмахин Е. Давайте говорить правильно! Метафора в современной публицистике. СПб., 2007.
3. Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения. СПб., 2008.
4. Галь Н.Я. Слово живое и мёртвое. М., 2007 (или др. изд.).
5. Еськова Н.А. Популярная и занимательная филология. М., 2005.
6. Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. М., 1990.
7. Костомаров В.Г. Жизнь языка. М., 1984.
8. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2017.
9. Левонтина И. О чём речь? М., 2015.
10. Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. Давайте говорить правильно! Новейшие и наиболее

распространённые заимствования в современном русском языке. СПб., 2004.

8.3 Периодические издания

1. Журнал «Русская речь»

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интренет»

Электронные образовательные ресурсы:

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
www.philology.ru/	Русский филологический портал	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
writerstob.narod.ru/	Русские писатели и поэты. Образовательный сайт	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.ruthenia.ru/	Ruthenia: Филологический сайт Кафедры русской литературы Тартуского университета и Объединенного гуманитарного издательства	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
feb-web.ru/	Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.rvb.ru/	Русская виртуальная библиотека	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
www.elibrary.ru/	Научная электронная библиотека E-Library. Российские научные журналы.	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
ibooks.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.knigafund.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.biblioclub.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система	Индивидуальный

	(ЭБС) «Лань»	неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.нэб.рф/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Национальная электронная библиотека»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы направлены на систематизацию и закрепление знаний, совершенствование базовых компетенций в области применения количественных и качественных методов исследования, закрепления умений и навыков при овладении дисциплиной.

Задания для самостоятельной работы, выполнение которых направлено на расширение спектра профессиональных и личностных компетенций студентов, сгруппированы в блоки. Инвариантный блок, обязательный для выполнения всеми студентами, и вариативный. Вариативный блок обеспечивает самостоятельность выбора студентом отдельных аспектов качественной и количественной методологии и таких техник, которые в наибольшей степени соответствуют индивидуальным профессиональным интересам.

В начале изучения дисциплины преподавателю необходимо разъяснить студентам названный принцип самостоятельной работы, настроить на самостоятельный выбор стратегии при самостоятельном освоении аспектов курса. В то же время необходимо подчеркнуть обязательный характер базовых заданий и выполнения двух вариативных для текущей и итоговой аттестации. На начальных этапах работы студент совместно с преподавателем составляет план-график самостоятельной работы, который содержит описание видов обязательных и выбранных заданий, сроков их выполнения, оценки в баллах. Этот документ является основанием для аттестации студентов по курсу.

При организации самостоятельной работы преподаватель назначает часы индивидуальных консультаций для студентов, в процессе которых студент может получить дополнительную информацию по изучаемым проблемам, устранить затруднения, возникающие в процессе работы. Кроме того, целью консультационной работы может стать оказание индивидуальной психологической помощи слушателям в случае необходимости (запрос самого слушателя).

Преподаватель может использовать современные информационные технологии для поддержания контакта со слушателями в процессе их самостоятельной работы. Это диалогическое общение по электронной почте или в режиме on-line с использованием ISQ (важно указать дни и часы таких консультаций), организация группового дистанционного обсуждения вопросов курса в телеконференциях в режиме реального времени и отсроченном диалоге (чат, форум). Такая форма работы позволяет получить доступ к обсуждению в оптимальном для преподавателя и слушателя

режиме, и способствует совершенствованию навыков работы с современными информационными технологиями.

В процессе освоения дисциплины преподаватель должен оценивать эффективность своей деятельности по объективным (формирование компетенций у студентов) и субъективным (удовлетворенность процессом и результатом деятельности) критериям. Целесообразно получать обратную связь от слушателей по итогам работы, предлагать им внести свои предложения по модификации или расширению содержания курса, организационным методам работы.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

http://www.gumer.info/ - Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова
http://www.edu.ru/- Федеральный портал Российское образование
http://www.modernlib.ru/genres/ - Электронная библиотека modernlib.ru

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Аудиторный фонд, аудиоматериалы, видеоматериалы, фонды Научной библиотеки, набор учебной мебели, доска, ноутбук.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры
гуманитарных и философских наук
протокол №1 от «05» ноября 2025 г.
заведующий кафедрой

_____ Н.Н. Акимова/

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Русский язык в профессиональной коммуникации»

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года
Выпускающая кафедра:	Кафедра русского искусства Кафедра зарубежного искусства

Санкт-Петербург
2025

Составитель _____ проф. И.Б. Братусь

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры протокол №1 от «05» ноября 2025 г.

Заведующий кафедрой гуманитарных и философских наук _____профессор Н.Н. Акимова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.

№п\п	№ протокола заседания кафедры	дата внесения изменений	содержание изменения	подпись зав.кафедрой	расшифровка подписи

1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Оценочные средства контроля формирования компетенций Количество(вопросов, заданий)
1	**Тема 1.** Слово и значение.	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.	Практическое задание текущего контроля
2	**Тема 2.** Системные отношения в русском языке.	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.	2 практических задания текущего контроля
3	**Тема 3.** Изменение словарного состава русского языка.	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10..	Практическое задание текущего контроля
4	**Тема 4**. Языковая норма и случаи её нарушения.	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.	2 практических задания текущего контроля
5	**Тема 5.** Русские словари.	ОПК-4, ОПК-6, ПК-10.	2 практических задания текущего контроля

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам дисциплины или по темам)

2.1. Вопросы для текущего контроля *(при наличии) не предусмотрено*

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля

Практические задания (при наличии) для оценки формирования компетенции	Форма контроля
Тема 1. Слово и значение.	Дискуссия, устный ответ на семинаре
Тема 2. Системные отношения в русском языке.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 3. Изменение словарного состава русского языка.	Дискуссия, устный ответ на семинаре
Тема 4. Языковая норма и случаи её нарушения.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 5. Русские словари.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)

или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых работ)

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Многозначность слова.
2. Иноязычные слова в русской речи.
3. Синонимы и точность речи.
4. Антонимы в современной речи.
5. Русская фразеология и выразительность речи.
6. Крылатые слова, их источники и употребление.
7. Что такое языковая норма?
8. Орфоэпическая норма и варианты произношения.
9. Архаизмы и историзмы в речи.
10. Неологизмы и словари новых слов.
11. Культура письменной речи.
12. Жаргон и сленг.
13. Стилистическая окраска слов.
14. Энциклопедические и языковые словари.
15. Типы языковых словарей.
16. Толковый словарь русского языка.
17. Особенности языка русской прессы.
18. Язык интернет-сообщества.
19. Грамматические ошибки в речи.
20. Освоение иностранных слов и пуризм.
21. Паронимия как источник нарушения языковой нормы.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен или скорректировать под конкретную дисциплину)

Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
Зачтено	Содержание соответствует теме, тема раскрыта полностью, обучающийся умеет проводить аналитический анализ прочитанной учебной и научной литературы, сопоставлять теорию и практику; ответ изложен логично и последовательно; наличие собственного отношения обучающегося к теме; присутствует аргументированность, доказательность излагаемого материала.
Не зачтено	Не раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, студент не обладает знаниями по значительной части учебного материала и не может грамотно изложить ответ на поставленный вопрос, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, отсутствует аргументация.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры гуманитарных и
философских дисциплин
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ Н.Н.Акимова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ВОСТОКА»

Направление подготовки: 50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация: Магистр
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения: 2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Современная архитектура востока» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) доц. С.А. Сухоруков

Рецензент _____ профессор

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Учебная дисциплина «Современная архитектура Востока» читается на 1 курсе магистратуры (второй семестр). Хронологический курс охватывает период с начала XX в. до начала XXI в. В курсе рассматриваются как общие тенденции, так и специфические формы развития архитектуры.

Цель курса: изучение истории архитектуры, различных видов архитектуры, типов архитектурных построек, освоение творчества ведущих архитекторов и отдельных памятников зодчества.

Задачи курса:

- изучить закономерности развития архитектуры;
- ознакомить с творчеством архитекторов, которые наиболее ярко выразили в своем творчестве основные стилистические направления в архитектуре той или иной эпохи;
- выявить наиболее значимые решения в области градостроительства, памятников жилой, культовой, промышленной и ландшафтной архитектуры.

Общие планируемые результаты освоения дисциплины:

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны демонстрировать следующие результаты образования:

знать: содержание основных процессов современной архитектуры Востока;

уметь: применять теоретические знания для анализа современных построек

владеть: навыками распознавания особенностей развития современной архитектуры Востока.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

УК-5, ОПК-3 Дисциплина изучается в 2 семестре

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного	**Знать:** – специфику культурных традиций, влияющих на формирование архитектурных школ Востока (исламский мир,	1 семестр	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад,

взаимодействия	Индия, Китай, Япония); – основные этапы взаимодействия восточных и западных архитектурных традиций. **Уметь:** – анализировать архитектурные памятники с учетом их культурно-исторического контекста; – учитывать культурные особенности при сравнительном анализе архитектуры разных регионов Востока. **Владеть:** – навыками межкультурного анализа в профессиональной искусствоведческой коммуникации.		подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
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	**Знать:** – варианты периодизации современной архитектуры Востока, основные художественные стили, направления, творчество ведущих архитекторов, ключевые памятники. **Уметь:** – анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных подходов; выявлять архитектонику произведения; – проводить сравнительный анализ архитектурных объектов разных регионов Востока. **Владеть:** – навыками практического использования полученных знаний для анализа и интерпретации архитектурных форм; – навыками работы с научной литературой на русском и иностранных языках.	1 семестр	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Современная архитектура Востока» входит в качестве основной дисциплины в базовую часть общенаучного цикла. Дисциплина участвует в формировании компетенций **УК-5, ОПК-3**. Объем – 2 зачетных единицы (72 часа).

Очная форма обучения – 1 курс (30 аудиторных часов). Итоговая форма контроля – зачет (2 семестр).

Дисциплина «Современная архитектура Востока» связана со следующими дисциплинами – «История и культура поздней античности и раннего Средневековья», «Искусство книги в Западной Европе».

4. Объём дисциплины и тематическое содержание

Планируемые результаты обучения по дисциплине: УК-5, ОПК-3

№ п/п тема	Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоёмкость	Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе		
			Л	Практ./сем.	СР
	1 семестр	**72**	**14**	**16**	**42**
1	Тема 1. Современная архитектура мусульманского Востока	18	4	4	10
2	Тема 2. Архитектура Индии в XX – начале XXI вв.	18	2	4	12
3	Тема 3. Современная архитектура Китая (XX – начало XXI вв).	18	4	4	10
4	Тема 4. Развитие архитектуры современной Японии (XX – начало XXI вв).	18	4	4	10

5. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	Всего з.ед. (ак. ч.)	1 курс з.ед. (ак.ч.)		2 курс з.ед. (ак.ч.)		3 курс з.ед. (ак.ч.)	
		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	2	3	4	5	6
Общая трудоёмкость дисциплины	2 (72)						
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:							
- лекции (Л)	14		14				
- семинарские занятия (СЗ)							
- практические занятия (ПЗ)	16		16				
- индивидуальные занятия (ИЗ)							
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)							
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе	42		42				

подготовка:							
- курсовая работа (проект)							
- доклад (реферат)							
- экзамен (экзаменационный просмотр)							
Итоговый контроль			З				

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Изучение рекомендуемой литературы.
- Посещение музеев и выставочных залов.

План самостоятельной работы студентов:

№ п/п	№ раздела, темы	Содержание самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (час.)	Формируемые компетенции
1.	1	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	10	УК-5, ОПК-3
2.	2	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	12	УК-5, ОПК-3
3.	3	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	10	УК-5, ОПК-3
4.	4	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	10	УК-5, ОПК-3
Всего часов			**42**	

Образовательные технологии. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме.

Методы / Формы	Лекции	Семинарские занятия
Диалого-дискуссионное обсуждение проблем	+	+
Работа в команде		+
Case-study	+	+
Игра		+
Поисковый метод		+

Выступление в роли обучающего		+

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	**Этапы формирования компетенций**	**Шкала оценивания**	**Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины**
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	**Знать:** – специфику культурных традиций, влияющих на формирование архитектурных школ Востока (исламский мир, Индия, Китай, Япония); – основные этапы взаимодействия восточных и западных архитектурных традиций. **Уметь:** – анализировать архитектурные памятники с учетом их культурно-исторического контекста; – учитывать культурные особенности при сравнительном анализе архитектуры разных регионов Востока. **Владеть:** – навыками межкультурного анализа в профессиональной искусствоведческой коммуникации.	**Зачтено**	Содержание соответствует теме, тема раскрыта полностью, обучающийся умеет проводить аналитический анализ прочитанной учебной и научной литературы, сопоставлять теорию и практику; ответ изложен логично и последовательно; наличие собственного отношения обучающегося к теме; присутствует аргументированность, доказательность излагаемого материала.

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	**знать:** – варианты периодизации современной архитектуры Востока, основные художественные стили, направления, творчество ведущих архитекторов, ключевые памятники. **Уметь:** – анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных подходов; выявлять архитектонику произведения; – проводить сравнительный анализ архитектурных объектов разных регионов Востока. **Владеть:** – навыками практического использования полученных знаний для анализа и интерпретации архитектурных форм; – навыками работы с научной литературой на русском и иностранных языках.		
		Не зачтено	Не раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, студент не обладает знаниями по значительной части учебного материала и не может грамотно

			изложить ответ на поставленный вопрос, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, отсутствует аргументация.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий,

			категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Текущие практические занятия	Текущий постоянный контроль осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем, ведущим настоящую дисциплину с постановкой конкретных задач студенту для самостоятельной работы в виде практических занятий, семинаров	Темы заданий к семинару.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по вопросам подготовки докладов	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы заданий к семинару

Промежуточный контроль

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме промежуточного просмотра студенческих работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточный контроль			
1			
2			

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ.

№	Наименование	Краткая характеристика оценочного	Представление оценочного

п/п	оценочного средства	средства	средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Зачет	Средство, позволяющее в устной или письменной форме оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Билет содержит два вопроса для контроля сформированности заявленных дисциплинарных компетенций. Рекомендуется для **оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения** в работе.	Комплект теоретических вопросов к зачету.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1 Основная литература

1. Коновалова Н.А. Современная архитектура Японии. М. - СПб., 2017.

2. Рейс Т. Город будущего. Дубай, созданный архитектурой. М., 2024.

3. Сухоруков С. А. Архитектура стран ислама: Традиции и новации. СПб., 2014.

4. Шукуров Ш. М. Архитектура современной мечети. Истоки. М., 2014.

8.2 Дополнительная литература:

Мусульманский мир

1. Кононенко Е.И. Эволюция архитектуры Османской мечети. М., 2022.

2. Al-Asad M. Contemporary Architecture and Urbanism in the Middle East. Gainesville, FL: University Press of Florida, 2012.

3. Damluju S. The architecture of the United Arab Emirates. L., 2006.

4. Doris B.-A. Islamic architecture in Cairo. Cairo, 1989.

5. Dubrau C. Contemporary Architecture in China: Buildings and Projects 2000-2020. Page One. 2010.

6. Holod R., Khan H.-U. The contemporary mosque. Architects, clients and designs since the 1950s. N.Y.: Rizzoli International Publications. 1997.

7. Jodidio P. Architecture in the Emirates. Köln, 2007.

8. Superlative Emirates: The New Dimension of Urban Design / Ed. by C. Klein. Cologne: DAAB MEDIA GMBH, 2011.

Индия и Дальний Восток

1. Архитектура Китая: два взгляда. М. - СПб., 2013.

2. Горохов. В.А. Зеленая природа города. Сады и парки Азии. Т.5. М., 2018.

3. Гуляницкий Н. Ф. Новое в архитектуре Японии. М., 1972.

4. Короцкая А. А. Современная архитектура Индии. М., 1986.

5. Николаева Н. С. Современное искусство Японии. М., 1968.

6. Contemporary Architecture in China: Discovering China. Reader's Digest. 2011.

7. Curtis W. J. R. Balkrishna Doshi: An Architecture for India. Mapin Publishing Gp Pty Ltd. 2015.

8. Exell K. The Global Spectacular: Contemporary Museum Architecture in China and the Arabian Peninsula. Lund Humphries. 2018.

9. Koolhaas R. Project Japan: Metabolism Talks. TASCHEN. 2011.

10. Lang J. Concise History of Modern Architecture In India. Permanent Black.2010.

11. Shah J. Contemporary Indian Architecture. Roli Books. 2008.

12. Steele J. Contemporary Japanese Architecture: Tracing the Next Generation. Routledge. 2017.

13. Worrall J. 21st Century Tokyo: A Guide to Contemporary Architecture. Kodansha International. 2010.

14. Mehta G., MacDonald D. New Japan Architecture: Recent Works by the World's Leading Architects. Tuttle Publishing. 2015.

15. Zhao M. Contemporary Architecture in China Rise of the Orient 2017. Design Media Publishing Ltd. 2017.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интренет» Электронные образовательные ресурсы:

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
http://www.elibrary.ru/	Научная электронная библиотека E-Library. Российские научные журналы.	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://search.ebscohost.com	EBSCO. Книги. Академическая университетская коллекция. 60 000 изданий по всем отраслям	На всей территории университетской сети или индивидуальный

	знаний	неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
http://ibooks.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://www.iprbookshop.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://e.lanbook.com	Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе издательства «Лань»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.нэб.рф/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Национальная электронная библиотека»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Важнейшим методическим приемом в учебном процессе является самостоятельная работа студента. В современных условиях дидактическое значение самостоятельной подготовки неизмеримо возрастает, а ее цели состоят в том, чтобы:

- повысить ответственность самих обучаемых за свою профессиональную подготовку, сформировать в себе личностные и профессионально-деловые качества;
- научить студентов самостоятельно приобретать знания, формировать навыки и умения, необходимые для научно-исследовательской деятельности;
- развивать в себе самостоятельность в организации, планировании и выполнении заданий, определяемых учебным планом и указаниями преподавателя.

Достигнуть этих целей в ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины возможно только при хорошей личной организации своего учебного труда, умении использовать все резервы имеющегося времени и подчинить их профессиональной подготовке.

Самостоятельная работа как метод обучения включает:

- изучение и конспектирование обязательной литературы в соответствии с программой дисциплины;
- ознакомление с литературой, рекомендованной в качестве дополнительной;
- изучение и осмысление специальной терминологии и понятий;
- изучение достижений естественных наук, проведение сравнительного анализа их с современными;
- сбор материала и написание контрольных, конкурсных и дипломных работ;
- изучение указанной литературы для подготовки к экзамену.

Основными компонентами содержания данного вида работы являются:

- творческое изучение учебных пособий и научной литературы;
- умелое конспектирование;
- участие в различных формах учебного процесса, научных конференциях, в работе кружков и т. д.;
- получение консультаций у преподавателя по отдельным проблемам курса;
- знакомство с научной литературой при формировании своей личной библиотеки и др.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

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

http://historic.ru/-Historic.ru

http://www.gumer.info/ - Библиотека Гумер - гуманитарные науки

http://lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова

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

http://www.modernlib.ru/genres/ - Электронная библиотека modernlib.ru

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Аудиторный фонд, аудиоматериалы, видеоматериалы, фонды Научной библиотеки, набор учебной мебели, доска, ноутбук.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры
гуманитарных и философских наук
протокол №1 от «05» ноября 2025 г.
заведующий кафедрой

_____ Н.Н. Акимова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ВОСТОКА»

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года
Выпускающая кафедра:	Кафедра русского искусства Кафедра зарубежного искусства

Санкт-Петербург
2025

Составитель _____ доц. С.А. Сухоруков

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры протокол №1 от «05» ноября 2025 г.
Заведующий кафедрой гуманитарных и философских наук _____профессор Н.Н. Акимова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.

№п\п	№ протокола заседания кафедры	дата внесения изменений	содержание изменения	подпись зав.кафедрой	расшифровка подписи

1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА ВОСТОКА»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Оценочные средства контроля формирования компетенций Количество(вопросов, заданий)
1	**Тема 1.** Современная архитектура мусульманского Востока	УК-5, ОПК-3	1 задание текущего контроля
2	**Тема 2.** Архитектура Индии в XX – начале XXI вв.	УК-5, ОПК-3	1 задание текущего контроля
3	**Тема 3.** Современная архитектура Китая (XX – начало XXI вв).	УК-5, ОПК-3	1 задание текущего контроля
4	**Тема 4**. Развитие архитектуры современной Японии (XX – начало XXI вв).	УК-5, ОПК-3	1 задание текущего контроля

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам дисциплины или по темам)

2.1. Вопросы для текущего контроля *(при наличии) не предусмотрено*

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля

Практические задания (при наличии) для оценки формирования компетенции	Форма контроля
Тема 1. Современная архитектура мусульманского Востока	Доклад, дискуссия
Тема 2. Архитектура Индии в XX – начале XXI вв.	Краткий отчет, устное и письменное рецензирование
Тема 3. Современная архитектура Китая (XX – начало XXI вв).	Доклад, дискуссия
Тема 4. Развитие архитектуры современной Японии (XX – начало XXI вв).	Письменное рецензирование

Тестовые материалы

Важными в методическом плане на семинарских занятиях и в самостоятельной работе являются проводимые преподавателем контрольные срезы оценки знаний с использованием тестовых заданий, которые позволяют сделать выводы об эффективности занятий с учащимися, что в итоге повышает интерес к овладению знаниями.

Решение тестовых заданий является важным методическим приемом для закрепления и осмысления, полученных бакалаврами знаний по изучаемому предмету.

ПАСПОРТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1. Общее количество тестовых заданий в базе - 30
2. Ограничение времени выполнения теста (в мин) - 30
3. Критерии оценки результатов тестирования:
   - Неудовлетворительно – 0 –55% правильных ответов
   - Удовлетворительно -56 – 75% правильных ответов
   - Хорошо – 76 -89% правильных ответов
   - Отлично – 90% и более правильных ответов

Пример тестовых заданий для текущего контроля успеваемости :

1. Метаболизм появился в Японии
а. в 30-е гг. XX в.
б. в 60-е гг. XX в.
в. в 90-е гг. XX в.

2. Кто является архитектором-самоучкой в Японии
а. Т. Андо
б. К. Курокава
в. К. Тангэ

3.Кто является автором Комплекса олимпийских сооружений (1961-1964).
а. К. Тангэ
б. К. Курокава
в. Ш.Бан

4.Ф. Л. Райт работал в Индии?
а. да
б. нет

5.Какой из европейских стран принадлежит наибольшее влияние в Турецкой республики в 20-30 гг. XX в:
а. Франция
б. Германия
в. Англия

6. Храм Лотоса в 1986 г. был построен:
а. в Индии
б. в Китае
в. в Японии

7. Автор Выставочного павильона Музея современного искусства «Гараж» (2012):
а. Д. Сакакура
б. Е. Асихара

в. Ш.Бан

Ключи:

1.б
2. а
3. а
4. а
5. б
6. а
7. в

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)

или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых работ)

Вопросы к зачету по дисциплине:

1. Архитектура Османской империи в начале XX в.
2. Архитектура периода правления К. Ататюрка в Турции.
3. Развитие современного города в мусульманском мире. Общая характеристика.
4. Развитие турецкой архитектуры после II мировой войны.
5. Современная религиозная турецкая архитектура
6. Современная архитектура Аравийского полуострова (на примере ОАЭ)
7. Развитие архитектуры Ближнего Востока
8. Развитие архитектуры Индии в первой половине XX в.
9. Развитие архитектуры Индии во второй половине XX в.
10. Чандигарх — город новой Индии. Характерные черты.
11. Религиозная архитектура Индии.
12. Особенности развития архитектуры Китая в первой половине XX в.
13. Особенности развития архитектуры Китая во второй половине XX в.
14. Спортивная архитектура Китая.
15. Западное влияние на современную архитектуру Китая.
16. Развитие архитектуры в Японии в первой половине XX в.
17. Метаболизм в Японии. Характерные черты развития.
18. Кисе Курокава – выдающийся зодчий Японии.
19. Развитие японской архитектуры в последней трети XX – начале XXI вв.
20. Тадао Андо. Характеристика работ.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен или скорректировать под конкретную дисциплину)

Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
Зачтено	Содержание соответствует теме, студент показывает знание учебного материала, грамотно и по-существу излагает его, правильно применяет теоретические положения, владеет необходимыми навыками и приемами анализа художественного произведения в литературно-историческом контексте, демонстрирует удовлетворительный уровень сформированности компетенций.
Не зачтено	Не раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, студент не обладает знаниями по значительной части учебного материала и не может грамотно изложить ответ на поставленный вопрос, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, отсутствует аргументация.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»

(Академия художеств)

Кафедра русского искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры русского искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ В.А.Леняшин

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Современное православное искусство»

Направление подготовки	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	магистратура
Квалификация	магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Современное православное искусство» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) _____ кандидат иск., доцент С.Е. Большакова

Рецензент_____ кандидат искусствоведения, Государственный музей истории религии, С.Г. Николаева

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Пояснительная записка.

« Икона – это не портрет, у нее свой язык для передачи прекрасного…»

« XX в. был веком всевозможных крушений, пресечения традиций, и сейчас главной задачей является воссоединить разорванные нити, обрести утерянную традицию и вжиться в нее.» (архимандрит Зинон, «Беседы иконописца»)

Программа курса лекций « Современное православное искусство России XX-н. XXI в.» составлена на основе предыдущих методических разработок профессора Н.К. Кутейниковой «Иконописание России второй половины XXв.», анализа публикаций и монографических изданий, выставок иконописи, конференций и круглых столов на тему современного православного искусства, а также личного опыта автора программы в области реставрации и иконописания.

Оглавление:

1. Цели и задачи освоения дисциплины.
2. Место учебной дисциплины в структуре ООП
3. Требования к результатам освоения
4. Тематическое содержание лекций
5. Планы практических занятий
6. План самостоятельной работы студентов (по темам)
7. Формы итоговой аттестации. Вопросы к зачету.
8. Рекомендованная литература

1. Цели и задачи освоения дисциплины:

В последние годы иконопись прочно утвердилась как один из наиболее активно развивающихся видов изобразительного искусства в России к.XX – н.XXI веке. Казалось бы, после революционных событий и гонений на православную Церковь, церковное искусство утратило свои корни и уже не имеет возможности возродиться. Однако, несмотря на сложный и трагический для православия период, вплоть до к. 80-х г XX в. иконопись в Советской России продолжала существовать негласно, почти в подполье, подпитываясь реставрационными открытиями, а также идеями и творческими находками иконописцев Русской Православной Церкви за рубежом. К моменту, когда идеологические ограничения были сняты, в России уже появились мастера, имена которых стали известны далеко за пределами страны. В настоящее время количество этих имен многократно умножилось. Факт проводимых русскими иконописцами мастер классов во многих странах мира (от Финляндии и Италии до США) говорит о признании их существенных достижений в этой области.

Целью настоящего курса является ознакомление студентов магистратуры с этим весьма динамично развивающимся видом изобразительного искусства. Его спецификой является неразрывная связь с многовековыми традициями православной Церкви, которая выражается в устойчивости иконографических решений, символике, своеобразном художественном языке и традиционной технике. Настоящий этап развития церковного искусства интересен тем, что на наших глазах происходит сложение иконографии

новопрославленных святых и некоторых сюжетов, а также использование новых художественных материалов во всех его видах (архитектуре, живописи и декоративно-прикладном искусстве). Способность правильно оценивать место и значение современных произведений православного искусства напрямую зависит от глубины понимания всех этих факторов в комплексе.

В связи с этим, курс решает следующие **задачи**:

1. Дать студентам базовые понятия, которые являются основой современного и традиционного православного искусства: канон и стиль в иконе, символический язык иконописи, значение традиционной техники живописи в православном искусстве и новые современные технологии, понятие иконографии и возможности ее развития на современном этапе.
2. Сформировать представление о неразрывности традиций в иконописи, несмотря на различные исторические этапы. Показать линию развития современной иконописи: от иконы в « подполье» или за рубежом, являющейся производной реставрационных и научных открытий древнерусской живописи , до иконы « торжествующей», открыто демонстрирующей возросшее мастерство и новые идеи.
3. Рассмотреть творчество наиболее известных мастеров XX-XXI в.в. Русской Православной Церкви. Произвести обзор значимых памятников и основных направлений современного православного искусства, определить главные тенденции и стилистические различия.
4. Ознакомить с основной литературой по современной иконописи, дать обзор выставок и конференций на эту тему, имевших определенное значение для современного православного искусства.

2.Место учебной дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Современное православное искусство России XX-XXI в.в.» входит в обязательную часть общенаучного цикла и включает в себя значительное количество часов семинарских занятий и самостоятельной работы магистранта. Объем – 2 зачетных единицы (72 часа).

Очная форма обучения – 1 курс. Итоговая форма контроля – зачет (2 семестр).

Заочная форма обучения – 1 курс. Итоговая форма контроля – зачет.

Дисциплина «Современное православное искусство России» связана с дисциплинами «Древнерусское и византийское искусство», «Современное искусство России», «Основы древнерусской иконографии».

Дисциплина / семестр	Трудоемкость	Контактная работа, часы:		Форма
		из них:		

	Всего кредитов / из них на экзамен	Всего часов на теоретическое обучение	Контактная работа обучающихся с преподавателем	Самостоятельная работа	Лекции	Практические Занятия	Контрольная работа	итоговой аттестации / семестр
Современное православное искусство России XX-н. XXI в	2	72	32/12	40/60	4/8	28/4		

3.Требования к результатам освоения дисциплины.

В результате освоения дисциплины «Современное православное искусство России XX – XXI в.в.» у выпускника должны быть сформированы следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Общекультурных:

УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Общепрофессиональных:

ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;

ОПК-3 – способность 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

Профессиональных:

ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития

ПК-4 – способность проанализировать сущность художественной моды, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства;

ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие

Для достижения поставленной цели формирования компетенций выпускники обязаны:

Знать

- специфику данной области современного искусства, традиции православной культуры и особенности современного восприятия этих традиций

- технологические особенности православного искусства традиционные и современные

- исторические условия развития православного искусства в XX-н.XXI в.

- основную литературу по данному вопросу, основные события художественной жизни в области православного искусства, наиболее значимые имена и произведения.

Уметь

- давать оценку и характеристику ситуации в области современного православного искусства

- произвести стилистический анализ произведений, выполнить исследовательскую работу, составить научный текст.

- организовать и провести презентационные мероприятия, выставки, круглые столы и дискуссии на тему современного православного искусства

- применять в профессиональной деятельности знания, полученные в процессе обучения

Владеть

- терминологическим аппаратом учебной дисциплины «Современное православное искусство России XX-XXI в.в.»

- понятийным аппаратом специфического вида искусства, связанным с каноническими установлениями православной Церкви и сложной символикой христианского искусства.

-достаточным объемом знаний в различных областях истории и культуры, чтобы иметь возможность составить собственное суждение о процессах в современном православном искусстве.

4.Тематическое содержание лекций

Тема 1. Художественный язык иконы. Общие понятия о православном иконописании, специфический язык иконы. Базовые понятия: иконография, канон, стиль. Техника и технология иконописи: традиции и современность.

Тема 2. Икона в советской России и за рубежом. Прерванная традиция или икона «в подполье»? Значение реставрационных открытий и сохранение техники в традиционных центрах (Мстера, Палех). Искусство русской православной Церкви за рубежом и ее значение для современного иконописания. Очаги иконописания в Советской России (Псково-Печерский монастырь – игумен Алипий (Воронов), Троице-Сергиева лавра - деятельность матушки Иулиании (М.Соколовой), Ленинград и др.)

Тема 3. Празднование тысячелетия крещения Руси – новый толчок к возрождению иконописания и осмысления иконописных традиций. Восстановление Свято-Данилова монастыря, открытие первых иконописных выставок и публикации в журналах о современной иконе. Участники выставок – первые известные имена.

Тема 4. Деятельность и творчество архимандрита Зинона (Теодора). Творческая биография, основные работы, ученики. Значение деятельности архимандрита Зинона для развития современной иконописи в России и зарубежом.

Тема 5. Современные иконописные центры и школы России. Возникновение школ и их развитие, основные имена и произведения. **(**Москва, Петербург, Псков, Ярославль, Курск, Калининград, Екатеринбург, Сыктывкар и др.).

Тема 6. Выдающиеся мастера современного православного искусства. Наиболее известные имена и мастерские, значительные памятники и отдельные произведения. Основные направления и проблемы современного православного искусства. Различия в этапах освоения традиций: техника, стилистика, идеи.

Тема 7. Выставки иконописи, конференции и публикации о современной иконе. Обзор тем, произведений, имен и художественных приемов. Рецензии и отзывы искусствоведов о современном иконописании. Проявления новых тенденций на последних иконописных выставках.

Тема 8.Развитие иконографии на современном этапе. Новые решения в традиционных сюжетах, новые сюжеты, новые святые (проблема создания иконографии новопрославленных святых).

6.Планы практических занятий.

Практические занятия со студентами предполагается проводить в виде семинаров, обсуждения выставок, дискуссий по актуальным проблемам современного православного искусства, посещений иконописных мастерских.

Темы семинарских занятий:

1. Техника и технология современной православной живописи (иконы и настенные росписи) на примере наиболее известных произведений.
2. Новые иконографические решения в современной иконописи и монументальных росписях.
3. Творческий путь современного иконописца (по выбору).

План самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов включает в себя изучение литературы по теме, публикаций в периодической печати и на интернет ресурсах, а также самостоятельный анализ состояния иконописи в столичных или провинциальных центрах (в зависимости от места проживания и интересов студента). Результатом самостоятельной работы должна стать подготовка реферата по одной из предложенных тем.

Темы рефератов:

1. Техника и технология современной православной живописи, новые и традиционные материалы. Взаимосвязь между сакральным значением произведения и технологией исполнения иконы.
2. Выставки иконописи – от ученичества к мастерству (роль и значение выставок в развитии современного иконописания)
3. Мастера декоративно – прикладного искусства современной православной Церкви (шитье, ковка, литье и т.д.).
4. Иконопись Русской Православной Церкви за рубежом - мастера, произведения, известные памятники.
5. Эволюция стиля иконописи архимандрита Зинона.
6. Иконописная школа Троице-Сергиевой лавры (советский период и современность).
7. Иконописная школа Санкт-Петербургской Духовной Академии (или того города, где проживает студент)
8. Иконы новопрославленных святых (анализ создания иконографии и стилистики).
9. Основные стилистические направления в современной иконописи.

7.Формы итоговой аттестации

Итоговая аттестация проводится в форме зачета по учебной дисциплине, на которой проверяются: усвоение теоретического материала дисциплины «Современное православное искусство России XX – н.XXI в. в.», усвоение базовых понятий дисциплины, способность анализировать современные тенденции, а также навыки публичных выступлений и умение вести дискуссию.

Вопросы к зачету по дисциплине «Современное православное искусство России XX – XXI в.в.»:

1.Создание первых иконописных центров в России в советский период. Роль монахини Иулиании в создании иконописной школы Троице-Сергиевой лавры

2. Иконопись Русской Православной Церкви за рубежом (основные имена и работы).

3. Творчество архимандрита Зинона(Теодора) и его влияние на современную иконопись в России. Эволюция творческого метода.

4. Основные современные иконописные центры России.

5. Канон и стиль в современной иконописи.

6. Выставки, публикации, конференции по проблемам современного православного искусства.

7. Иконы новопрославленных святых: иконографические и стилистические решения.

8. Основные стилистические направления в современной иконописи (мастера и произведения).

9. Декоративно-прикладное искусство современной православной Церкви.

10. Техника и технология современного иконописания . Традиции и новые материалы.

8. Рекомендуемая литература:

Общие труды:

1.Алексеев С. Энциклопедия православной иконы. Основы богословия священных изображений. СПб, 2002

2. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993.

3. Бобров Ю.Г. Основы иконографии памятников христианского искусства. М., 2010.

4. Богословие образа. Икона и иконописцы. Антология/ Сост. А.Н. Стрижев. М. : Паломник, 2002.

5.Булгаков Сергий, протоиерей. Иконы и иконопочитание: Догмат. очерк М.: Крутиц. Патриаршее подворье «Рус. путь», 1996.

6.Буслаев Ф.И. О русской иконе. М., 1997.

7.Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском икусстве. М, : Искусство, 1993.

8.Григорий, инок (И.Г. Круг). Мысли об иконе . М.: Изд. дом « Лествица», 1997

9. Еремина Т.С. Мир русских икон и монастырей. История, предания. М.: Терра-кн. Клуб, 2002.

10. Зиновьев Н.М. Стилистические традиции искусства Палеха. Л.: « Художник РСФСР», 1981

11.Замятина Н.А. Терминология русской иконописи (2-е изд.).М.: Яз. рус. культуры, 2002

12. Икона. Секреты ремесла./ Составители Кравченко А.С. , Уткин А.П., М. 1993.

13. Иконостас. Происхождение-развитие- символика=Iconostasis. Originas-evolution-symbolism: Междунар. симп., 4-6 июня 1996 г., Москва: Тез.докл./Ред.-сост.А.М.Лидов. М., 1996.

14. Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих святые иконы./ Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1993.

15. История иконописи. Истоки. Традиции. Современность. VI-XX века / Л.Евсеева, Н.Комашко, М.Красилин идр. М.:АРТ-БМБ, 2002

16.Кондаков Н.П. Иконография Спасителя. СПб, 1906.

17. Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. (переизд., факс. изд.) М.: Паломник, 1998

18. Лепахин В.В. Икона и иконичность. СПб, 2002

19.Лепахин В.В. Значение и предназначение иконы. М.: Паломник, 2003

20.Лихачев Д.С. Очерки по философии художественного творчества., 2-у изд. доп., СПб: Рус-Балт. Информ. Центр Блиц, 1999

21. О церковной живописи: (сб. ст.) ч.1,2./ сост.В.П. Ведяничев, Л.И. Соколова; ред. Л.И. Соколова, СПб.: о-во святителя Василия Великого, 1998 г.

22.Овчинников А.Н. Символика христианского искусства. М.: Родник,1999

23.Православная икона. Канон и стиль: К богословскому рассмотрению образа. М.: Паломник, 1998

24.Рафаил, архимандрит. О языке Православной иконы. СПб, 1997.

25. Русская православная Церковь, XX век. М. / Сретенский м-рь, 2008 г.

26. Савина С.Г. Иконография (Богословские очерки, иконографические изводы), СПб, 2001г.

27. Скабалланович М. Рождество Пресвятой Богородицы. Киев., Пролог, 2004

28. Скабалланович М. Успение Пресвятой Богородицы. Киев, Пролог, 2001

29. Скабалланович М. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Киев, Пролог, 2001

30. Спасский Сергий, архиепископ. Православное учение о почитании святых икон. СПб, 1995.

31.Тарасов О.Ю. Икона и благочестие: Очерки икон. дела в императ. России. М. : Прогресс-Культура: Традиция , 1995.

32. Тарабукин Е.Н. Смысл иконы. М., 1999.г.

33. Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской иконе. М., 2000

34. Техника и технология в сакральном искусстве. Христианский мир.(от древности к современности)/сост. А.В. Рындина. М.: Индрик, 2012.

35. Уваров А.С. Христианская символика древне-христианского периода. (Репринт. изд.)М.: Правосл. Св.-Тихон. Богосл. Ин-т, 2001

36. Филатов В.В. Словарь изографа. М.: Лествица, 2000

37. Философия русского религиозного искусства XV-XXI/Сост. И общ. Ред. И предисл. Н.К. Гаврюшина. М.: Прогресс: Культура , 1993

38. Флоренский П.А. Иконостас М.: Искусство, 1994

39. Церковное искусство: модернизм и традиция (материалы конференции 26-29 апр. 2004 г. ГАИЖИСА им. И.Е.Репина), СПб, 2005

40. Языкова И.К. Богословие иконы: (уч. пособие). М.: Фирма «Интербумага», 1995 г.

Православная икона XX- XXI век :

1. Алдошина Н.Е. Благословенный труд. М., МДА, 2001
2. Бойцова Т. Тверские иконописцы//Художник. №1М., 1991
3. Большакова С.Е. Иконография св. прав. Иоанна Кронштадтского / Пастырь Истины (к 25-летию просл.)СПб, 2015
4. Большакова С.Е., Кутейникова Н. С.. Иконы преподобных Сергия и Германа Валаамских (прошлое и наст.)/ Валаамский м-рь. Духовные традиции, история , культура. (материалы Второй межд. Научной конференции 29 сент-1 окт. 2003 г.). Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, СПб, Сатис, Держава, 2004.
5. Божий храм. 2010-2014 , СПб, Коломенская верста
6. Губарева О.В. Вопросы иконографии святых Царственных мучеников.СПб, 1999
7. Губарева О.В. Икона как философская категория восточно-христианской культуры// Церкоовный вестник№8-9.200113.
8. Изображения Божией Матери и святых Православной Церкви. Рисунки, выполненные священником Вячеславом (Савиных) и Н. Шелягиной. М., 1995.
9. 10. Зинон (Теодор), архимандрит. Беседы иконописца./ Библиополис, Красный пароход, 2017.
10. . Иулиания, монахиня. Труд иконописца. М., 1995
11. Кутейникова Н.С. Некоторые аспекты изучения православного иконописания (Россия и Русское зарубежье).!917-1990 СПб//Первые Дмитриевские чтения. СПб, 1996
12. Кутейникова Н.С. Иконописание России второй половины XX века. СПб: «Знаки», 2005
13. Кутейникова Н.С. Современная православная икона. М., СПб; «Знаки», 2007
14. Кутейникова Н.С. Образ Божий (икон, стенопись, мозаика). СПб: «Коломенская верста», 2009
15. Мухина Н.Н. Новая реальность в современном храмовом искусстве Ярославля. М. 2006 г.
16. Мухина Н.Н. Зарубежные проекты художественной школы «Ярославская икона»(1990-е)// Русское искусство от средневековья к современности(диалог культур) , СПб:Ин-т им. Репина, 1997

17. Наследие (к 30-летию православия на Калининградской земле)/ сост. Т. Луковская, Калининград, 2016
18. Современная православная икона /авт.-сост. С.В. Тимченко , М., 1993 и М., 1994
19. Современная православная икона./ авт-сост. А. Трапезникова. СПб., «Коломенская верста», 2013.
20. Современная иконопись. Москва. /авт.-сост. Николаева А.Л. , М., 2006
21. Русская икона в к. XX века. М., 1997г.
22. Русское искусство от средневековья к современности: (Диалог культур): сб. науч.ст. СПб:Ин-т И.Е.Репина, 2001
23. Свято-Сергиевское подворье в Париже. Париж-СПб, 1999 г.
24. Северюхин Д.Я. Русская художественная эмиграция , 1917-1939.СПб: Изд-воим. Н.И. Новикова, 2003
25. Чернышев Н. «Се творю все новое»//Памятники Отечества №1/№37/.1997
26. Шмидт Б.Современная иконопись Пскова//Русь Православная:История и современность: сб. науч. ст.(к науч.-практ. Конф.)Сост. Н.С. Кутейникова; науч. ред. Александр (Федоров).СПб, Ин-т им. И.Е. Репина
27. Языкова И.К. «Се творю все новое»//Икона в XXвеке. Бергамо, 2002.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «СТИЛИ В ЕВРОПЕЙСКОМ ИСКУССТВЕ»

Направление подготовки	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	магистратура
Квалификация	магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Стили в европейском искусстве» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) _____ кандидат искусствоведения, профессор Ю. И. Арутюнян

Рецензент _____ кандидат искусствоведения, доцент Г.Н. Габриэль

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины……4

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине……..5

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы……...……..6

4. Содержание и структура дисциплины…….……6

5. Объём дисциплины и виды учебной работы……...……6

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы..……...34

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации…….…38

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины……...…..60

9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов……74

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)……74

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)……75

1. Аннотация дисциплины

Дисциплина «Стили в европейском искусстве» предполагает ознакомление со спецификой стилистической эволюции европейского искусства XII – XXI столетий и включает в себя обзор исторических стилей и анализ феномена стилизации в рамках изучения романики, готики, Ренессанса, включая Северное Возрождение, барокко, рококо, классицизма и ампира. Особое внимание уделяется выявлению динамики художественных поисков XIX века на основе сравнительного анализа стилистических направлений в искусстве данного времени. Отдельно рассматривается культура XX - XXI вв. с точки зрения проблемы методологии изучения образного языка «неклассических» мастеров, обладающих уникальной манерой вне единых стилистических линий развития современного искусства.

Цель курса:

Целями освоения дисциплины «Стили в европейском искусстве» являются:

- ознакомление с основными художественными стилями европейского изобразительного искусства;
- изучение характера и закономерностей стилистической эволюции европейского искусства XII – XXI вв.
- освоение искусствоведческой терминологии в рамках стилистического анализа произведений искусства;
- обучение приёмам подготовки и проведения научно-исследовательских работ в области истории искусства;
- освоение принципов анализа и обобщения результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов, использования комплекса различных методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин;
- формирование навыка анализировать и объяснять историко-культурные, художественные аспекты, причинно-следственные связи, роль человеческого фактора в процессе эволюции всеобщей истории искусства, цивилизационную, историческую, историко-художественную, формально-образную, стилевую и концептуальную составляющую историко-художественного процесса всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства, а также теорию и методологию всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства, декоративно-прикладного искусства.

Задачи курса:

Задачи дисциплины «Стили в европейском искусстве»:

- обучение приёмам написания статей и иных научных трудов в соответствии с тематикой проводимых научных исследований. Участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах, освоение принципов подготовки и проведения научных семинаров, конференций;
- ознакомление с приёмами распространения и популяризации результатов научных исследований в устной, письменной, виртуальной формах;
- формирование умения применять и практически использовать полученные знания в педагогической деятельности по преподаванию курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства, истории декоративно-прикладного искусства на всех уровнях общего и профессионального образования;
- обучение методам подготовки аналитической информации (с учетом исторического контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления;
- ознакомление с принципами участия в разработке образовательных и культурно-просветительских аспектов государственной политики в сфере освоения и популяризации всемирного и отечественного художественного наследия;

- подготовка к участию в разработке и реализации культурно-просветительских и образовательных программ, осуществляемых учреждениями культуры;
- освоение способов применения современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;
- обучение методам разработки исторических, историко-культурных, искусствоведческих и художественных аспектов в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных организаций, средствах массовой информации.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины, студент должен знать законы восприятия искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками. Должен уметь вести коммуникациюв устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,

Должен владеть навыком использования приобретенных знаний для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию.

Должен овладеть следующими компетенциями:

УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;

ОПК-3 – способность использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий;

ПК-1 – способность 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-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства;

ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Универсальных:** УК-1. – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; **Общепрофессиональных**: ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; ОПК-3 – способность использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; **Профессиональных**: ПК-1 – способность 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-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** - научное понимание соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); – концепции о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); **Уметь**: – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). **Владеть:** – 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,	3 семестр	Текущий контроль устный опрос, семинарские занятия. Промежуточная аттестация – зачет.

художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие	осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты (ПК-1); – способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Стили в европейском искусстве» изучается в 1 семестре.

Даная дисциплина тематически и содержательно-методологически связана с курсами «Стиль ар-деко в архитектуре и изобразительном искусстве», «Современная архитектура Востока», «История художественного образования в России», «Современное православное искусство», «Методологические основы НИР».

Перечень дисциплин и практик, освоение которых необходимо для изучения данной дисциплины: «Методологические основы НИР», «История и культура поздней античности и раннего Средневековья», «Новые технологии и современное искусство».

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами: «Искусство Японии», «Костюм в системе искусствоведческих исследований», «Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст», «История западноевропейской графики», «Атрибуция западноевропейской живописи», «Искусство западноевропейской гравюры XV-XIX веков», «Экспертиза художественных произведений», «Искусство и художественная жизнь Германии конца XIX – начала XX вв.», «Актуальные проблемы искусства постмодерна», «Научно-исследовательская работа».

4. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	Трудоемкость: 72 часа, 2 з. е.	
	Всего	семестры
		1
Лекционные занятия	14	1
Практические занятия (семинары)	16	1
Самостоятельная работа	42	1

5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы: 72 часа

№ п/п	Разделы и темы занятий	Содержание занятий	Вид занятий (лекция, семинар)	Кол-во часов
1.	Введение: понятие «стиль» в искусствоведении.	Понятие «стиль» и его эволюция в истории искусства. Основной терминологический корпус при изучении стилей. Стилевая система, стиль, стилистическое течение, художественное направление. Стилизация. Проблема синтеза искусств.	Лекция	2
2.	Теория художественных стилей.	Теоретические аспекты изучения эволюции художественных стилей в европейском искусстве XII – XX вв. Проблема стилистической эволюции. Динамическая структура стиля. Принципы анализа стиля. Формально-стилистический анализ как методологический принцип искусствознания.	Лекция, семинар	2
3.	Проблемы стиля в западноевропейском искусстве Средних веков.	Проблемы формирования художественных стилей Романский стиль в Европе: проблема региональных школ. Региональная специфика развития готической конструкции. Понятие ранней, зрелой и поздней готики и его вариации (ланцетовидный, лучистый, украшенный, перпендикулярный стиль).	Лекция, семинар	2
4.	Проблемы стиля в западноевропейском искусстве эпохи Возрождения.	Феномен Возрождения в Европейской культуре. Ренессанс в Италии: проблемы периодизации. Проторенессанс, Раннее, Высокое, Позднее Возрождение. Маньеризм. Северное Возрождение в Нидерландах, Германии, Англии и Франции. Понятие «романизма» и проблемы взаимодействия культур.	Лекция, семинар	2
5.	Феномен стилистической эволюции в искусстве XVII века	Проблема стиля в искусстве XVII в. Стиль барокко в Европе. Проблемы терминологии, периодизации и эволюции. Итальянское барокко в контексте европейской художественной традиции. Барокко во Фландрии.	Лекция, семинар	2

		Проблема синтеза искусств эпохи барокко. Понятие «внестилевой линии» развития искусства. Искусство Голландии и Испании.		
6.	Система динамики стиля в искусстве XVIII века	Барокко и Рококо. «Стиль Регентства» и «Стиль Людовика XV». Просвещение и искусство. Неоготика в английской художественной традиции. Классицизм в европейском искусстве XVII – XIX вв. Ампир. Сентиментализм в литературе и искусстве. Феномен предромантизма.	Лекция, семинар	2
7.	Стилистические течения и художественные направления в искусстве XIX в.	Проблема романтизма в искусстве. Бидермейер. Историзм и эклектика. Проблемы стилизации. Принцип «разумного выбора». Реализм. Импрессионизм и постимпрессионизм в искусстве Европы. Символизм. Феномен стиля модерн и европейская культура рубежа XIX – XX вв.	Лекция, семинар	2
8.	Проблемы полистилизма в искусстве XX – XXI вв.	Проблемы художественных стилей в контексте изучения искусства XX – XXI вв. Искусство и философия. Психологические и социологические концепции искусства. Полистилизм в искусстве XX в. Фовизм. Кубизм. Экспрессионизм. Ар деко. Футуризм. Конструктивизм. Абстракционизм. Минимализм. Сюрреализм. Оп-арт. Поп-арт. Концептуализм. Фотореализм. Гиперреализм. Постмодернизм и искусство эпохи «информационного общества». Концепция метамодернизма в современных исследовательских практиках	Лекция, семинар	2

Форма промежуточного контроля:

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Виды учебно-методического обеспечения *(пособие, рекомендации, руководство и т.д.)*	**Наименование**	**Вид** *издания (печатное, электронное, представленное в сети)*
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов	Арутюнян Ю. И. Стили в искусстве. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов. [Электронный документ]. – СПб, 2024.	Электронное, представлено в художественно-информационном центре ФТИИ Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Знает и чётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Знает, чётко понимает и последовательно излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3);
	4	Средний уровень	Знает и с незначительными ошибками понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Знает в определённой степени и недостаточно чётко излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); Знает и с незначительными ошибками понимает место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2);
	3	Низкий уровень	Знает на невысоком уровне принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Ограниченно знает и нечётко излагает концепции

			места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3);
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не знает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); Не знает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3);
УМЕНИЯ	**Балл**	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	4	Средний уровень	Понимает место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2); Умеет с незначительными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет с несущественными ошибками профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	3	Низкий уровень	Умеет с существенными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Умеет на низком профессиональном уровне осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); Не умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства,

			анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5).
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Владеет в высокой степени 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); Владеет в высокой степени готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	4	Средний уровень	Владеет 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); Владеет готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	3	Низкий уровень	Владеет на низком уровне 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); Владеет в невысокой степени готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
	2	Минимальный уровень не достигнут	Не владеет 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); Не владеет готовностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).

Промежуточная аттестация.

Промежуточная аттестация обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится в форме зачёта с оценкой.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Комплекс контрольно-измерительных материалов (тесты_	Тестовые задания включают несколько вопросов, позволяющих проверить сформированность базовых компетенций. Тест проходится в электронном виде в системе художественно-информационного центра.	Комплекс тестовых заданий обработан и размещен в электронной системе вуза.
2.	Зачет с оценкой	Билет включает два теоретических вопроса по теории и истории зарубежной художественной критики.	Список вопросов к зачету с оценкой

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Формирование компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Общекультурных:** УК-1 – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий **Общепрофессиональн**	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** - научное понимание соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической	**5 «отлично»**	Знает и чётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Знает, чётко понимает и последовательно излагает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3).

ых: ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; ОПК-3 – способность 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 **Профессиональных**: ПК-1 – способность 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-2 -	деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); – концепции о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3); **Уметь**: – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализироват		Умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Владеет в высокой степени 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). Владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		4 «хорошо»	Знает с незначительными ошибками и нечётко понимает принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Знает с незначительными неточностями, нечётко

способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития ПК-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие	ь специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). **Владеть:** – способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность работать с литературой, анализироват ь, выделять главное, противоречия , проблему исследования, формулирова ть гипотезы, осуществлять подбор соответствую щих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их		понимает и излагает с несущественными ошибками концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет с незначительными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет с некоторыми неточностями осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Владеет с некоторыми неточностями 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). Владеет с отдельными недочётами способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).
		3 «удовлетвор	Совершает существенные ошибки при анализе принципов

	результаты (ПК-1); – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1).	**ительно»**	соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Нет чёткого понимания концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Умеет, но с существенными ошибками анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Умеет не невысоком уровне осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Обладает ограниченной 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). Владеет в низкой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию

			действий (УК-1).
		2 «неудовлетворительно»	Отсутствует способность чётко понимать принципы соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2). Не знает и не понимает концепции места искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3). Не умеет профессионально анализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4). Не умеет профессионально осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). Не владеет 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). Не владеет в высокой степени способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

			системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1). Отказывается от ответа на зачете.

7.2. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.2.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости

Тестовые задания для контроля успеваемости

№ п/п	Вопрос	Варианты ответа
1.	Укажите здание, построенное в романском стиле.	1) Церковь аббатства Сен-Дени. 2) Руанский собор. 3) Крипта Сен-Поль в Жуарре. **4) Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье.**
2.	Сент-Шапель построена в стиле:	1) Каролингский; 2) Оттоновский; **3) Готический;** 4) Романский.
3.	Пфальц в Аахене возведен в эпоху:	**1) Каролингов;** 2) Оттонов; 3) Капетингов; 4) Бурбонов.
4.	Тимпан собора Сен-Лазар в Отене относится к:	1) Готическому стилю; **2) Романскому стилю;** 3) эпохе «Варварских королевсктв»; 4) эпохе Каролингов.
5.	Первая базилика Святого Петра в Риме относится к периоду:	**1) Раннехристианскому;** 2) Романскому; 3) Дороманскому; 4) Готическому.
6.	Пьер де Монтро работал в эпоху:	1) Оттонов; 2) Раннего Христианства; 3) Романики; **4) Готики.**
7.	Витражи Сент-Шапель относятся к периоду:	1) Романского стиля; 2) ранней готики; **3) зрелой готики и поздней готики;** 4) раннего Ренессанса.
8.	Собор Нотр-Дам в Париже относится к стилю:	1) Романики; **2) Готики;** 3)Каролингского ренессанса; 4) Оттоновского ренессанса.
9.	Основы иконографических исследований средневекового искусства были заложены:	a) Э. Панофским; **b) Э. Малем;** c) А. Фосийоном; d) Ж. Дюби.
10.	Основы иконологических	a) Э. Панофским;

	исследований средневекового искусства были заложены:	**b) Э. Малем;** c) А. Фосийоном; d) Ж. Дюби.
11.	Термин «романское искусство» применительно к памятникам XI – XII вв. впервые был употреблен в:	a) XVIII в; b) XIX в; **c) XX в;** d) XXI в.
12.	Термин «Средние века» появился в:	a) II в; b) XII в; **c) XVII в;** d) XIX в.
13.	Хронологические рамки средневековой культуры в истории:	**a) 476 – 1608 гг.;** b) 313 – 1640 гг.; c) 1 г. н. э. – 1000 гг.; d) II – XIV вв.
14.	Средневековье в истории характеризуется такими явлениями как:	a) частная собственность, четкие границы государств, абсолютная власть; **b) условная собственность, личная зависимость, вассалитет;** c) свобода печати, печати, совести, личная неприкосновенность; d) общественная собственность, совместное хозяйство.
15.	Для средневекового искусства характерно:	**a) многозначность, иерархия дидактика;** b) отказ от символики, абстрактный характер образов; c) стремление к реализму, имитация действительности; d) ориентация на античный идеал.
16.	Многозначность это:	a) полихромия; b) полигамия; c) полиморфизм; **d) полисемантизм.**
17.	Запрет на изображения в храме следует из:	**a) Ветхозаветной традиции и Библейского текста;** b) учения Отцов Церкви; c) текста Нового Завета; d) нелюбви к искусству и стремления к аскетизму.
18.	Согласно средневековым представлениям Прекрасное:	a) содержится в Природе; **b) мера, число и вес, т.е. соразмерность;** c) отсутствует в этом мире; d) заключено в человеке.
19.	Эсхатология это:	a) учение о Вселенной; b) учение о человеке; c) учение о Природе; **d) учение о Страшном Суде.**
20.	Интерес к средневековому искусству возникает в эпоху:	a) Ренессанса; b) Барокко; c) Классицизма; **d) Романтизма.**
21.	Э. Маль – представитель школы:	a) иконологии; **b) иконографии;**

		c) формальных исследований; d) исторических исследований.
22.	Анри Фосийон – представитель школы:	**a) формальных исследований;** b) иконографических исследований; c) иконологических исследований; d) семиотических исследований.
23.	Э. Панофский – представитель школы:	**a) иконологических исследований;** b) структурных исследований; c) иконографических исследований; d) психологических исследований.
24.	Христианское искусство появляется:	a) с началом христианской проповеди; **b) во II – III вв.;** c) в IV – V вв.; d) в VI в.
25.	Официальное признание христианства датируется:	a) 111 годом; b) 212 годом, эдиктом Каракаллы; **c) 313 годом, Миланским эдиктом;** d) 479 годом, указом Феодосия Великого.
26.	Нарративный это:	a) интересный; b) длинный; **c) повествовательный;** d) поэтический.
27.	Сотериологический цикл – это:	**a) сюжеты о чудесном спасении благодаря вере;** b) последовательное расположение сюжетов; c) сцены из средневековой истории; d) фресковый цикл, т.е. техника.
28.	Раннехристианские катакомбы были оформлены:	**a) фресками и стенными росписями;** b) монументальной круглой скульптурой; c) коврами и драпировками; d) абсолютно лишены украшений.
29.	Сюжеты языческой мифологии в Раннехристианском искусстве:	a) не используются; **b) предполагают символическую интерпретацию;** c) преобладают над христианскими; d) встречаются только в книжной миниатюре.
30.	Изображение павлина в Раннехристианском искусстве является символом:	a) красоты; b) справедливости; c) милосердия; **d) бессмертия.**
31.	Сюжеты росписей баптистерия в Дура Европос включают:	a) агиографический цикл; b) психомахию; **c) сотериологический цикл;** d) декоративные мотивы.
32.	Планировка базилики соответствует форме:	a) греческого креста; **b) латинского креста;** c) мальтийского креста; d) андреевского креста.
33.	Нефами называются:	a) восточная часть базилики; **b) проходы от входа к алтарю;** c) своды здания; d) пространство перед входом в базилику.
34.	Первые раннехристианские базилики	**a) стропильного деревянного перекрытия;**

	имели перекрытие в виде:	b) каменного цилиндрического свода; c) сомкнутого свода; d) крестового свода.
35.	Атриум это:	a) сводчатое завершение апсиды; b) поперечный неф; c) пересечение центрального нефа и трансепта; **d) двор.**
36.	Трансепт это:	a) сводчатое завершение апсиды; **b) поперечный неф;** c) пересечение центрального нефа и трансепта; d) двор.
37.	Средокрестье это:	a) сводчатое завершение апсиды; b) поперечный неф; **c) пересечение центрального нефа и трансепта;** d) двор.
38.	Конха это:	**a) сводчатое завершение апсиды;** b) поперечный неф; c) пересечение центрального нефа и трансепта; d) двор.
39.	Мозаики декоративного и символического характера преобладали в:	a) Санта Мария Маджоре в Риме; **b) Мавзолее Констанцы в Риме;** c) Сан-Витале в Равенне; d) Сан-Аполлинаре Нуово в Равенне.
40.	Ветхозаветные сюжеты преобладали в мозаиках центрального нефа в:	a) Мавзолее Галлы Плацидии в Равенне; b) Мавзолее Констанцы в Риме; **c) Санта Мария Маджоре в Риме;** d) Сан-Аполлинаре Нуово в Равенне.
41.	Полихромный стиль получил развитие в:	a) архитектуре; b) скульптуре; c) живописи; **d) декоративно-прикладном искусстве.**
42.	Культуре ост-готов принадлежит:	**a) фибула из Чезены;** b) корона королевы Теоделинды; c) корона короля Рецезвинта; d) фибула из Виттислингена.
43.	Культуре вест-готов принадлежит:	a) фибула из Чезены; b) корона королевы Теоделинды; **c) корона короля Рецезвинта;** d) фибула из Виттислингена.
44.	Культуре лангобардов принадлежит:	a) фибула из Чезены; **b) корона королевы Теоделинды;** c) корона короля Рецезвинта; d) фибула из Виттислингена.
45.	Ко временам династии Меровингов относится:	a) фибула из Чезены; b) корона королевы Теоделинды; c) корона короля Рецезвинта; **d) фибула из Виттислингена.**
46.	На мозаиках Сан-Аполлинаре Нуово изображены:	**a) Сцены из Нового Завета;** b) Сцены из Ветхого Завета; c) светские сюжеты из придворной жизни; d) сюжеты из античной литературы.
47.	На рельефах алтаря герцога Ратхиса	**a) Христос во Славе и Поклонение волхвов;**

	изображены:	b) Пророк Даниил во рву львином и Жертвоприношение Авраама; c) Персонажи скандинавских саг; d) Распятие и видение Святого Антония.
48.	На капителях Сан-Педро де ла Наве изображены:	a) Христос во Славе и Поклонение волхвов; **b) Пророк Даниил во рву львином и Жертвоприношение Авраама;** c) Персонажи скандинавских саг; d) Распятие и видение Святого Антония.
49.	На стелах острова Готланд изображены:	a) Христос во Славе и Поклонение волхвов; b) Пророк Даниил во рву львином и Жертвоприношение Авраама; **c) Персонажи скандинавских саг;** d) Распятие и видение Святого Антония.
50.	На Кресте из Мууна изображены:	a) Христос во Славе и Поклонение волхвов; b) Пророк Даниил во рву львином и Жертвоприношение Авраама; c) Персонажи скандинавских саг; **d) Распятие и видение Святого Антония.**
51.	На рельефе саркофага Ажильберта изображен:	**a) Страшный суд;** b) Поклонение волхвов; c) Грехопадение; d) История пророка Ионы.
52.	К меровингской школе книжной миниатюры относятся:	**a) Гелонский и Гелазианский сакраментарии;** b) Пятикнижие Ашбенхема; c) Кембриджское Евангелие; d) Книга Дурроу и Евангелие из Эхтернаха.
53.	К англо-ирландской школе книжной миниатюры VII – X вв. относятся:	**a) Кембриджское Евангелие;** b) Келлская книга; c) Геллонский сакраментарий; d) Евангелие Годескалька.
54.	Для меровингской школы книжной миниатюры характерно:	**a) использование растительного орнамента;** b) применение «ковровых страниц»; c) многочисленные сюжетные изображения; d) изображение портретов властителя.
55.	Мавзолей Теодориха принадлежит эпохе:	a) лангобардов; b) вестготов; **c) остготов;** d) викингов.
56.	Плита из Хорнхаузена связана с культурой:	**a) меровингов;** b) остготов; c) иберов; d) кельтов.
57.	Интерьер вестготских храмов украшали:	a) статуи; b) мозаики; c) фрески; **d) рельефы.**
58.	Крипта это:	a) помещение под алтарной частью храма; b) преддверие храма; c) сень над алтарем; d)галерея обхода за алтарем.
59.	Нартекс это:	a) помещение под алтарной частью храма;

		b) преддверие храма; c) сень над алтарем; d)галерея обхода за алтарем.
60.	Наиболее ранним из упомянутых иллюминированных кодексов был:	a) Книга Келль; b) Евангелие из Эхтернаха; **c) Евангелие из Дурроу;** d) Евангелие из Линдисфарна.
61.	Камень из Еллинга связан с культурой:	a) лангобардов; b) кельт-иберов; **c) викингов;** d) франков.
62.	Пфальцем называют:	a) монастырский комплекс; **b) дворцовый комплекс;** c) крупные постройки вне зависимости от назначения; d) сводчатую конструкцию зданий.
63.	К эпохе Карла Великого принадлежит архитектура:	**a) пфальца в Ахене;** b) пфальца в Госларе; c) пфальца в Кведлинбурге; d) комплекса зданий Лувра.
64.	Капелла Карла Великого снаружи в плане имеет форму:	a) квадрата; b) круга; c) восьмигранника; d) **шестнадцатигранника**.
65.	Двор пфалльца Карла Великого в Ахене украшала статуя:	a) Карла Великого; b) Константина Великого; c) Марка Аврелия; d) **Теодориха**.
66.	В качестве модуля для капеллы Карла Великого в Ахене послужил:	**a) куб со стороной 28 м.;** b) круг с диаметром 16 м.; c) 1/8 длины всего комплекса; d) высота колонны центрального подкупольного пространства.
67.	Капелла Карла Великого в Ахене символически уподобляется:	**a) Небесному Иерусалиму;** b) Риму; c) Вифлеему; d) Константинополю.
68.	Капелла Карла Великого в Ахене имела:	a) 2 этажа; **b) 3 этажа;** c) 4 этажа; d) 5 этажей.
69.	«Вестверком» называется:	a) башни фасада здания; b) средокрестье базилики; **c) западная пристройка в храме;** d) восточная апсида.
70.	Центральный свод капеллы Карла Великого в Ахене был украшен:	a) лепниной; b) **мозаикой**; c) фреской; d) скульптурой.
71.	План капеллы в Жерминьи-де-Пре имеет:	**a) прямоугольную форму;** b) округлую форму; c) базиликальную форму;

		d) центрическую форму.
72.	Первая базилика Сен-Дени была возведена в эпоху:	**a) Меровингов;** b) Каролингов; c) Оттонов; d) Капетингов.
73.	Типовой план из Санкт-Галлен изображает:	a) дворец; b) храм; **c) монастырь;** d) город.
74.	Ворота в Лорше украшены:	a) ломбардским аркатурным поясом; b) мозаиками и фресками; c) скульптурным фризом и лепниной; d) **декоративной кладкой, пилястрами и колоннами.**
75.	Мозаика капеллы в Жерминьи-де-Пре представляет:	**a) Ковчег Завета;** b) Христа во Славе; c) Богоматерь на троне; d) Евхаристию.
76.	Согласно программе фресок церкви Святого Иоанна в Мюстайре сцены чудесного спасения благодаря вере расположены:	a) на конхе апсиды; **b) в центральном нефе;** c) на западной стене; d) на фасаде.
77.	К Ахенской придворной школе относятся манускрипты:	**a) Евангелие Годескалька, Евангелие Ады;** b) Венское коронационное Евангелие; c) Евангелие Эбо, Утрехтская Псалтирь; d) Сакраментарий Дрогона.
78.	К Реймсской школе книжной миниатюры относятся манускрипты:	a) Евангелие из монастыря Св. Медарда в Суассоне, Евангелие Ады; b) Евангелие Лотаря, Евангелие Годескалька; **c) Евангелие Эбо, Утрехтская Псалтирь;** d) Библия Мутье Гранваль, Библия Вивиена.
79.	К Турской школе книжной миниатюры относятся манускрипты:	a) Евангелие Годескалька, Евангелие Ады; b) Венское коронационное Евангелие; c) Евангелие Эбо, Утрехтская Псалтирь; **d) Библия Мутье Гранваль, Библия Вивиена.**
80.	К школе книжной миниатюры Метца относятся манускрипты:	a) Евангелие из монастыря Св. Медарда в Суассоне, Евангелие Ады; **b) Сакраментарий Дрогона;** c) Евангелие Эбо, Утрехтская Псалтирь; d) Библия Мутье Гранваль, Библия Вивиена.
81.	Для школы книжной миниатюры Метца характерно:	a) динамика и графичность; **b) использование декоративных инициалов;** c) длинные повествовательные циклы; d) использование пурпурного фона и особое богатство манускриптов.
82.	Для школы книжной миниатюры Реймса характерно:	**a) графичность, динамика, отказ от пурпурного фона;** b) использование декоративных инициалов; c) длинные повествовательные циклы; d) использование пурпурного фона и особое богатство манускриптов.

83.	Для школы книжной миниатюры Тура характерно:	a) использование декоративных инициалов; b) использование светотеневой моделировки, объемность фигур; **c) длинные повествовательные библейские циклы;** d) использование пурпурного фона и особое богатство манускриптов.
84.	Высота статуи Карла Великого из Лувра составляет:	a) 2,4 м.; b) около 1 метра; c) 2,4 см.; **d) 24 см.**
85.	Фигура Св.Веры из Конка является:	**a) реликварием;** b) монументальной скульптурой из бронзы; c) мраморной статуей; d) статуей в хризо-элефантинной технике.
86.	Основным видом пластики эпохи Каролингов является:	a) монументальный каменный рельеф; **b) рельеф на пластине из слоновой кости;** c) круглая скульптура; d) бронзовая пластика.
87.	К испанской книжной миниатюре X века относятся:	**a) Апокалипсис Беатуса из монастыря Сан-Мигуэль де Эскалада, Апокалипсис Беатуса из Хероны;** b) Котонианская Псалтирь, Бенедикционал Этевольда; c) Евангелие Уты из Нидермюнстера, Евангелие Хитды из Мешеде; d) Евангелие ОттонаIII, Бамбергский Апокалипсис.
88.	К англо-винчестерской школе книжной миниатюры относятся:	a) Кодекс Св. Григория, Кодекс Эгберта; **b) Котонианская Псалтирь, Бенедикционал Этевольда;** c) Евангелие Уты из Нидермюнстера, Евангелие Хитды из Мешеде; d) Евангелие ОттонаIII, Бамбергский Апокалипсис.
89.	На стиль Котонианской Псалтири оказали влияние:	a) Евангелие Годескалька; b) Венское коронационное Евангелие Карла Великого; c) Саутгемптонская Псалтирь; **d) Утрехтская Псалтирь.**
90.	К трирской школе книжной миниатюры относятся:	**a) Кодекс Св. Григория;** b) Бенедикционал Этевольда; c) Котонианская Псалтирь; d) Бамбергский Апокалипсис.
91.	Карта «Т-О» представляет собой:	a) вид Небесного Иерусалима; b) политическую карту Европы; c) карту для мореплавателей; **d) символ круга земного.**
92.	Во времена саксонской династии Оттонов были построены:	a) Капелла в Жерминьи де Пре и церковь Сен-Рикье; b) Базилика Сен-Дени; **c) Церкви Св. Кириака в Гернроде и Св. Михаила в Гильдесгейме;** d) Кёльнский собор.
93.	Для оттоновской архитектуры	a) декоративность, изобилие орнаментации;

	характерно:	**b) лаконизм, суровость, скупость декора;** c) использование купольных конструкций; d) появление скульптуры на фасаде.
94.	Среди сюжетов росписей церкви Св. Георгия в Оберцелле (о. Рейхенау) появляются сцены:	**a) Чудес Христовых;** b) ветхозаветные; c) агиографические, из истории святых; d) исторические, из истории карла Великого.
95.	К регенсбургской школе книжной миниатюры относится:	a) Кодекс Эгберта; **b) Евангеларий Уты из Нидермюнстера;** c) Евангелие Хитды из Мешеде; d) Бамбергский Апокалипсис.
96.	К кёльнской школе книжной миниатюры относится:	**a) Евангелие Хитды из Мешеде;** b) Евангелие Уты из Нидермюнстера; c) Сакраментарий Генриха II; d) Евангелие Оттона III.
97.	К школе книжной миниатюры Рейхенау относится:	a) Кодекс Св. Григория; b) Евангелие Уты из Нидермюнстера; **c) Бамбергский Апокалипсис;** d) Евангелие Хитды из Мешеде.
98.	Для мосарабского искусства книжной миниатюры характерно:	a) реалистическая трактовка, тщательность проработки деталей; **b) декоративность, плоскостность, насыщенный яркий колорит;** c) приглушенная цветовая гамма, объёмная светотеневая моделировка; d) полный отказ от фигуративных изображений.
99.	Самым ранним из упомянутых иллюминированных манускриптов является:	**a) Апокалипсис Беатуса из Сан Мигуэль де Эскалада;** b) Апокалипсис Беатуса из Хероны; c) Апокалипсис Беатуса из Сан Сальвадоро; d) Апокалипсис Беатуса из Бурго де Осма.
100.	Миниатюры Апокалипсиса Беатуса из Сан Мигуэль де Эскалада исполнены:	a) Мастером Вильгельмо; b) Мастером Николо; **c) Мастером Магнусом;** d) Мастером Факундусом.
101.	Бенедикционал Этевольда стилистически связан с:	a) школой Реймса; b) школой Трира; c) школой Рейхенау; **d) школой Метца.**
102.	Расцвет англо-винчестерской школы книжной миниатюры приходится на:	a) XII – XIII вв. b) VII – VIII вв. **c) X – XI вв.** d) XIV – XV вв.
103.	Западный фасад церквей Оттоновской эпохи выполнен в форме:	**a) вестверка;** b) портала; c) фронтона; d) фриза.
104.	Кодекс Святого Григория принадлежит:	**a) школе Трира;** b) школе Кёльна; c) школе Рейхенау; d) школе Регенсбурга.
105.	Евангеларий Оттона III был исполнен	a) школе Трира;

	в:	b) школе Кёльна; **c) школе Рейхенау;** d) школе Регенсбурга
106.	Евангелие аббатисы Хитды из Мешеде исполнено в:	a) школе Трира; **b) школе Кёльна;** c) школе Рейхенау; d) школе Регенсбурга
107.	Евангеларий Уты из Нидермюнстера исполнен в:	a) школе Трира; b) школе Кёльна; c) школе Рейхенау; **d) школе Регенсбурга**
108.	Для романской архитектурной школы Оверни характерно:	**a) зальный тип храма, наличие эмпор, скромный декор фасада, богатое украшение капителей;** b) высокие башни, фланкирующие щипец на фасаде, скупой декор, крепостной характер построек; c) масштабные величественные храмы, использование крестовых сводов, наличие трифория, обильное скульптурное оформление тимпана и капителей; d) нерасчлененность объемов, огромная толщина стен, богатый скульптурный декор фасада, наличие башен с коническими завершениями.
109.	Для романской архитектурной школы Бургундии характерно:	a) зальный тип храма, наличие эмпор, скромный декор фасада, богатое украшение капителей; **b) масштабные величественные храмы, использование крестовых сводов, наличие трифория, обильное скульптурное оформление тимпана и капителей;** c) нерасчлененность объемов, огромная толщина стен, богатый скульптурный декор фасада, наличие башен с коническими завершениями; d) высокие башни,фланкирующие щипец на фасаде, скупой декор, крепостной характер построек.5
110.	Для романской архитектурной школы Нормандии характерно:	a) зальный тип храма, наличие эмпор, скромный декор фасада, богатое украшение капителей; b) непосредственное влияние классической античной традиции, фасады, напоминающие римские триумфальные арки; c) масштабные величественные храмы, использование крестовых сводов, наличие трифория, обильное скульптурное оформление тимпана и капителей; **d) высокие башни, фланкирующие щипец на фасаде, скупой декор, крепостной характер построек.**
111.	Для романской архитектурной школы западных провинций Франции, в частности Пуатье, характерно:	a) зальный тип храма, наличие эмпор, скромный декор фасада, богатое украшение капителей; **b) нерасчлененность объемов, огромная толщина стен, богатый скульптурный декор фасада, наличие башен с коническими завершениями;** c) непосредственное влияние классической античной традиции, фасады, напоминающие

		римские триумфальные арки; d) масштабные величественные храмы, использование крестовых сводов, наличие трифория, обильное скульптурное оформление тимпана и капителей.
112.	Для романской архитектурной школы Прованса характерно:	a) зальный тип храма, наличие эмпор, скромный декор фасада, богатое украшение капителей; b) нерасчлененность объемов, огромная толщина стен, богатый скульптурный декор фасада, наличие башен с коническими завершениями; **c) непосредственное влияние классической античной традиции, фасады, напоминающие римские триумфальные арки;** d) масштабные величественные храмы, использование крестовых сводов, наличие трифория, обильное скульптурное оформление тимпана и капителей.
113.	Для романских храмов на путях паломников характерно:	a) наличие вестверка; b) использование открытых стропильных перекрытий; **c) появление деамбулатория и венца капелл в восточной части;** d) наличие атриума.
114.	Кампанилла и баптистерий в романский период строятся рядом с храмом в:	**a) Италии;** b) Испании; c) Франции; d) Германии.
115.	Для зальных церквей романской эпохи характерно:	a) выделение отдельного помещения для высокопоставленных прихожан; b) наличие башен на фасаде; c) расширение западной части церкви и нартекса; **d) равная высота центрального и боковых нефов.**
116.	Донджон – это:	**a).многоярусная башня в комплексе фортификационных построек замка;** b) колокольня рядом со зданием церкви; c) помещение для крещения; d) тип монастырских построек.
117.	Машикули – это:	a) подъёмные ворота через ров при въезде в крепость; **b) навесные галереи на оборонительных стенах с люком в полу;** c) вид дозорной башни; d) бойницы в оборонительной стене.
118.	«Бестиарием» называется:	**a) книга о животных, значение которых истолковывается в символико-аллегорическом духе;** b) принцип размещения декоративных мотивов; c) типология изобразительных мотивов анималистического характера; d) помещение в комплексе фортификационных сооружений.
119.	Фантастические существа с большими	**a) панотии;**

	ушами, в которые они заворачиваются, как в одеяло:	**b) сциаподы;** c) кинокефалы; d)пигмеи.
120.	Фантастические существа, перемещающиеся с огромной скоростью на одной ноге, которую они могут использоать в качестве зонтика от палящего зноя:	a) панотии; **b) сциаподы;** c) кинокефалы; d)пигмеи.
121.	Псоглавцы – это:	a) панотии; b) сциаподы; **c) кинокефалы;** d)пигмеи.
122.	Участники битвы с журавлями Гераномахии:	a) панотии; b) сциаподы; c) кинокефалы; **d)пигмеи.**
123.	Целью паломничества на Пиренейский полуостров был храм:	a) Сен-Лазар в Отене; b) Сент-Мадлен в Везле; **c) Сант Яго –де- Компостела;** d) Сен-Мартен в Туре.
124.	Для романской книжной миниатюры северных регионов Франции характерно:	**a) графичность, изощренность рисунка, вытянутые пропорции;** b) плоскостность, декоративность, яркие насыщенные цвета; c) объёмная трактовка предметов, активная светотеневая моделировка форм; d) отказ от фигуративных изображений, использование исключительно декоративных мотивов.
125.	Для романской книжной миниатюры южных регионов Франции характерно:	a) графичность, изощренность рисунка, вытянутые пропорции; **b) плоскостность, декоративность, яркие насыщенные цвета;** c) объёмная трактовка предметов, активная светотеневая моделировка форм; d) отказ от фигуративных изображений, использование исключительно декоративных мотивов.
126.	К школе романской книжной миниатюры южных регионов Франции относится:	**a) Апокалипсис из Сен-Севера;** b) Амьенское Евангелие; c) Псалтирь Анри де Блуа; d). Кодекс Манессе.
127.	К школе романской книжной миниатюры северных регионов Франции относится:	a) Апокалипсис из Сен-Севера; **b) Амьенское Евангелие;** c) Псалтирь Людовика Святого; d). Часослов маршала Бусико.
128.	К школе «синих фонов» относятся монументальные росписи:	a) потолка Сен-Савен сюр Гартан; b) восточной стены храма в Вик; **c) апсиды церкви Берзе ла Виль;** d) крипты в Таване.
129.	К школе «светлых фонов» относятся монументальные росписи:	**a) потолка Сен-Савен сюр Гартан;** b) апсиды церкви Берзе ла Виль;

		c) центрального нефа церкви Св. Георгия в Оберцелле; d) церкви Св. Иоанна в Мюстайре.
130.	Клуатр монастыря церкви Сен-Пьер в Муассаке украшен:	a) тимпаном с изображением «Христа во Славе»; **b) рельефами с изображением апостолов и резными капителями;** c) декоративным фризом с растительным орнаментом; d) романскими росписями школы «синих фонов».
131.	На западном фасаде церкви Сен-Лазар в Отене представлено:	**a) сцена Страшного Суда;** b) сцена Сошествия Святого Духа на апостолов; c) сцена Психомахии; d) сцена Вознесения Христа.
132.	На северном портале церкви Сен-Лазар в Отене было представлено:	a) сцена Страшного Суда; b) сцена Сошествия Святого Духа на апостолов; **c) сцена Грехопадения;** d) сцена Вознесения Христа.
133.	На тимпане церкви Сент-Мадлен в Везле представлено:	a) сцена Страшного Суда; **b) сцена Сошествия Святого Духа на апостолов;** c) сцена Грехопадения; d) сцена Психомахии.
134.	На южном фасаде церкви Сен-Пьер в Муассаке представлено:	**a) Апокалиптическое видение;** b) Сошествие Святого Духа на апостолов; c) Психомахия; d) Вознесение Христа.
135.	Одним из наиболее ранних романских монументальных рельефов Франции является:	a**) Сен-Жени де Фонтен;** b) Сен-Бенуа сюр Луар; c) Сен-Марциал в Лиможе; d) Бесс-ан Шандес.
136.	На капителях хора церкви Нотр-Дам дю Пор в Клермоне представлено:	**a) Грехопадение, Психомахия;** b) История пророка Ионы, история пророка Даниила; c) Цикл Страстей Христовых история святого Нектария; d) Поклонение волхвов, Первое искушение Христа.
137.	На фризе Сен-Жиль в Гаре изображены сцены:	a) Истории Адама и Евы; b) Истории Богоматери и младенца Христа; c) Страстей Христовых; d) Истории святого Евстафия.
138.	В церкви Нотр-Дам ла Гранд в Пуатье богато украшен:	a) клуатр; **b) фасад;** c) деамбулаторий; d) свод.
139.	«Связанная система» конструкции предполагает:	**a) на каждый пролёт центрального нефа приходится два пролёта боковых;** b) здания перекрываются открытым стропильным перекрытием; c) эмпоры связывают пространство центрального и боковых нефов; d) здание храма связано системой галерей с прилегающими постройками.
140.	Характерным элементом декора	a) росписи апсиды;

	соборов романского стиля в рейнских городах является:	b) повествовательные капители центрального нефа; c) портал со скульптурным тимпаном; **d) аркады и аркатурные пояса.**
141.	К рейнским соборам, построенным в романском стиле, относятся:	**a) храмы в Вормсе и Шпейере;** b) храмы в Или и Дерхеме; c) храмы в Орвьетто и Сиене; d) храмы в Бургосе и Леоне.
142.	Характерной чертой романских церквей Кёльна является:	**a) наличие апсид на концах трансепта;** b) применение деревянных перекрытий; c) использование кирпича для постройки храмов; d) богатое скульптурное убранство фасада.
143.	К переходному стилю построек, сочетающих черты романского и готического стилей относятся:	**a) соборы в Бамберге и Наумбурге;** b) соборы в Вормсе и Шпейере; c) соборы Или и Дерхеме; d) соборы Орвьетто и Сиене.
144.	«Строгий стиль» развивается в романском искусстве:	a) Франции; **b) Германии;** c) Италии; d) Испании.
145.	Перед замком Данквардроде в Брауншвейге помещено изображение:	a) портрета герцога Генриха Льва; b) религиозного сюжета; **c) геральдического знака;** d) декоративного характера.
146.	На северной ограде Георгиевского хора собора в Бамберге изображено:	a) сцены Страстей Христовых; b) притча о Мудрых и Неразумных Девах; c) агиографические сюжеты; **d) спор пророков и апостолов.**
147.	На миниатюрах «Carmina Burana» изображены:	a) портреты авторов поэтического сборника; b) сюжеты из светской жизни; **c) «лесной пейзаж» и животные;** d) орнаментально-декоративные мотивы.
148.	Для романской архитектуры Италии характерно:	**a) наличие атриума, кампаниллы и отдельно стоящего баптистерия;** b) наличие вестверка; c) размещение апсид по сторонам трансепта; d) наличие высоких башен, фланкирующих вход, на западном фасаде.
149.	Выступающий над входом в храм навес стали впервые использовать в решении порталов церквей:	a) на Сицилии; **b) в Ломбардии;** c) в Венеции; d) в Тоскане.
150.	В «инкрустационном стиле» построено:	**a) Сан-Миньято аль Монте во Флоренции;** b) Сан-Микеле в Павии; c) Сан-Дзено в Вероне; d)Сант-Амброджио в Милане.
151.	Автором скульптуры фасада собора в Модене является:	a) мастер Робертус; b) мастер Гислебертус; c) мастер Никколо; **d) мастер Виллегельмо.**
152.	Создателем декоративного убранства собора Сан-Дзено в Вероне является:	a) мастер Виллегельмо; **b) мастер Николо;** c) мастер Бернардо;

		d) Бенедетто Антелами.
153.	Скульптурный декор фасада в Борго Сан Донино принадлежит:	a) мастеру Николо; b) мастеру Робертус; **c) Бенедетто Антелами;** d)мастеру Бернардус.
154.	Рукописи «Экзгультет» («Возрадуйтесь») имеют форму:	**a) свитка;** **b) кодекса;** c) несброшюрованных листов; d) многотомного сочинения.
155.	Планировка собора Сант-Яго де Компостела:	a) цистерцианского типа базилики с прямоугольной апсидой; b**) храма на путях паломников с деамбулаторием и венцом капелл;** c) пятинефной базилики с апсидой без венца капелл; d) центрической постройки, окруженной галереей.
156.	Церковь Вера Крус в Сеговии имеет форму:	a) цистерцианской базилики с прямоугольной апсидой; b) храма на путях паломников с деамбулаторием и венцом капелл; c) пятинефной базилики с апсидой без венца капелл; **d) центрической двенадцитигранной постройки.**
157.	Скульптурный декор Санта Мария в Риполле расположен на:	**a) фасаде;** b) капителях клуатра; c) в нартексе; d) на карнизе и модульонах.
158.	Росписи каталонских храмов отличаются:	a) приглушенной цветовой гаммой; b) лёгкой эскизной манерой письма без линий и контуров; **c) энергичным рисунком, звучным колоритом;** d) монохромностью и сдержанным лаконизмом цвета.
159.	Перекрытия собора в Дерхеме:	a) полуциркульный свод; **b) крестовые своды с выпущенными швами;** c) купольные перекрытия; d) стропильное перекрытие.
160.	Портал церкви Сент Мэри и Сент Дэвид в Килпеке украшен:	**a) декоративными мотивами, плетенками и изображением животных;** b) Ветхозаветными сценами; c) фризом на сюжеты Страстей Христовых; d) тимпаном со сценой Апокалиптического видения.
161.	Росписи церкви Святой Катаржины в Зноймо посвящены теме:	a) генеалогия Люксембургской династии; b) история саксонской династии; **c) генеалогия рода Пржемысловичей** d) Карл IV и члены королевской фамилии.
162.	Башня в здании ратуши носит название:	**a) беффруа;** b) кампанила; c) донжон; d) табернакль.
163.	Аркбутан это:	**a) наружная каменная полуарка, передающая распор сводов главного нефа готического храма опорным столбам;** b) выступающее ребро готического каркасного

		крестового свода; c) поперечная стенка, вертикальный выступ или ребро, усиливающие основную несущую конструкцию; d) готический ажурный оконный переплет.
164.	Контрфорс это:	a) наружная каменная полуарка, передающая распор сводов главного нефа готического храма опорным столбам; b) выступающее ребро готического каркасного крестового свода; c**) поперечная стенка, вертикальный выступ или ребро, усиливающие основную несущую конструкцию;** d) готический ажурный оконный переплет.
165.	Нервюра это:	a) наружная каменная полуарка, передающая распор сводов главного нефа готического храма опорным столбам; **b) выступающее ребро готического каркасного крестового свода;** c) поперечная стенка, вертикальный выступ или ребро, усиливающие основную несущую конструкцию; d) готический ажурный оконный переплет.
166.	Фиал это:	**a) декоративная остроконечная каменная пирамидка, венчающая пинакль в архитектуре готики.** b) декоративный элемент в форме свернутого листа, часто присутствующий в готической архитектуре; c) декоративная фигура на водостоке; d) высокий остроконечный декоративный фронтон, завершающий порталы и оконные проёмы готических зданий.
167.	Пинакль это:	**a) декоративныая башенка на контрфорсе (иногда и на др. архитектурных частях) готических церквей;** b) высокий остроконечный декоративный фронтон, завершающий порталы и оконные проёмы готических зданий; c) башнеобразная открытая пристройка или архитектурно оформленная ниша, предназначенная для размещения статуй; d) готический ажурный оконный переплет.
168.	Табернакль это:	) декоративныая башенка на контрфорсе (иногда и на др. архитектурных частях) готических церквей; b) высокий остроконечный декоративный фронтон, завершающий порталы и оконные проёмы готических зданий; **c) башнеобразная открытая пристройка или архитектурно оформленная ниша, предназначенная для размещения статуй;** d) готический ажурный оконный переплет.
169.	Масверк это:	a) наружная каменная полуарка, передающая распор

		сводов главного нефа готического храма опорным столбам; b) выступающее ребро готического каркасного крестового свода; c) поперечная стенка, вертикальный выступ или ребро, усиливающие основную несущую конструкцию; **d) готический ажурный оконный переплет.**
170.		Перспективным порталом называется: a) портал, увенчанный тимпаном с повествовательным сюжетом; b) вход в храм, ведущий в центральный неф; c) портал, расположенный по основной оси улицы; d) портал, суживающийся уступами и перекрытый рядом уменьшающихся концентрических арок, уходящих в глубину здания.
171.	Краббы это:	a) декоративная остроконечная каменная пирамидка, обычно венчающая пинакль в архитектуре готики. **b) декоративный элемент в форме свернутого листа, часто присутствующий в готической архитектуре;** c) декоративная фигура на водостоке; d) высокий остроконечный декоративный фронтон, завершающий порталы и оконные проёмы готических зданий.
172.	Гаргуйли это:	a) декоративная остроконечная каменная пирамидка, обычно венчающая пинакль в архитектуре готики. b) декоративный элемент в форме свернутого листа, часто присутствующий в готической архитектуре; **c) декоративная фигура на водостоке;** d) высокий остроконечный декоративный фронтон, завершающий порталы и оконные проёмы готических зданий.
173.	Вимперг это:	a) декоративная остроконечная каменная пирамидка, обычно венчающая пинакль в архитектуре готики. b) декоративный элемент в форме свернутого листа, часто присутствующий в готической архитектуре; c) декоративная фигура на водостоке; **d) высокий остроконечный декоративный фронтон, завершающий порталы и оконные проёмы готических зданий.**
174.	Архивольт это:	a) декоративная остроконечная каменная пирамидка, обычно венчающая пинакль в архитектуре готики. b) декоративный элемент в форме свернутого листа, часто присутствующий в готической архитектуре; **c) архитектурная деталь, составляющая обрамление арочного проёма;** d) высокий остроконечный декоративный фронтон,

		завершающий порталы и оконные проёмы готических зданий.
175.	Основная часть Собора Нотр-Дам в Париже принадлежит к эпохе:	**a) ранней готики;** b) зрелой готики; c) поздней готики; d) проторенессанса.
176.	В основе плана Сент-Шапель положена:	a) центрическая капелла; **b) базилика;** c) крестово-купольная система; d) восьмигранник по типу капеллы Карла Великого в Ахене.
177.	Позднюю готику во Франции именуют:	a) ланцетовидный стиль; b) инкрустационный стиль; **c) пламенеющий стиль;** d) перпендикулярный стиль.
178.	На фасаде собора в Лане применены:	a) стрельчатые арки; b) подковообразные арки; c) массверки; **d) полуциркульные арки.**
179.	Быки украшают башни собора в:	**a) Лане;** b) Амьене; c) Реймсе; d) Бове.
180.	В тимпанах порталов западного фасада какого из соборов помещены окна с витражами:	a) собор Нотр-Дам в Париже; b) собор в Шартре; **c) собор в Реймсе;** d) собор в Амьене.
181.	Западный фасад какого из соборов имеет разновременные, отличающиеся по своей структуре башни:	a) собор Нотр-Дам в Париже; b) собор в Лане; c) собор в Реймсе; **d) собор в Амьене.**
182.	Самым высоким готическим собором Франции считается:	a) собор в Труа; b) собор в Нуайоне; c)собор в Реймсе; **d) собор в Амьене.**
183.	Фигуры портала северного рукава трансепта собора в Шартре изображают:	a) знаки зодиака; b) добродетели; c) апостолов; **d) пророков.**
184.	К пламенеющей готике относят:	a) западный фасад Сен-Дени; **b) розу южного фасада собора в Амьене;** c) портал собора в Лане; d) северная башня Нотр-Дам в Париже.
185.	Интерпретация античной тематики встречается в скульптурной группе:	a) Благовещение в Реймсе; **b) Встреча Марии и Елизаветы в Реймсе;** c) Королевский портал Шартра; d) Апостолы Сент-Шапель.
186.	Наиболее ранним скульптурным ансамблем готики является:	**a) королевский портал собора в Шартре;** b) портал Святой Анны в Париже; c) фасад собора в Амьене; d) портал собора в Реймсе.

187.	Эпоха высокой готики во французской архитектуре попадает на:	a) XII век; **b) XIII век;** c) XIV век; d) XV век.
188.	История рыцаря Роланда представлена на витражах:	a) Сен-Дени; b)Нотр-Дам в Париже; **c) Шартра;** d) Реймса.
189.	Наиболее ранним готическим манускриптом следует считать:	a) Великолепный часослов герцога Беррийского; b) Беллевильский бревиарий; c) Катанианская псалтирь; **d) Псалтирь Бланки Кастильской**.
190.	Последовательная разработка пейзажных мотивов присутствует в:	**a) Великолепный часослов герцога Беррийского;** b) Псалтирь Людовика Святого; c) Псалтирь королевы Мэри; d) Беллевильский бревиарий.
191.	Дроллери ввел в декор рукописей:	a) братья Губерт и Ян ван Эйк; b) Андре Боневе; **c) Жан Пюссель;** d) братья Лимбург.
192.	К однобашенным готическим храмам Германии относят:	**a) собор в Ульме;** b) собор в Кёльне; c) церковь Св. Елизаветы в Марбурге; d) собор в Наумбурге.
193.	К двубашенным готическим храмам Германии относят:	a) собор во Фрейбурге; b) собор в Ульме; **c) церковь Св. Елизаветы в Марбурге;** d) церковь Св. Мартина в Ландсхуте.
194.	К «кирпичной готике» относят:	a) собор в Ульме; b) собор в Кёльне; c) собор во Фрейбурге; **d) Мариенкирхе в Любеке.**
195.	Ульриха фон Эзингена считают архитектором:	**a) собор в Ульме;** b) собор в Кёльне; c) собор во Фрейбурге; d) собор в Бамберге.
196.	Образы Адама и Евы представлены на портале:	a) собора в Магдебурге; b) собора в Кёльне; c) собора в Наумбурге; **d) собора в Бамберге.**
197.	Памятник Оттону I был воздвигнут в XIII веке на площади:	a) Наумбурга; **b) Магдебурга;** c) Кёльна; d) Бамберга.
198.	На ограде западного хора Наумбургского собора представлены:	**a) сцены Страстей Христовых;** b) календарный цикл; c) император Генрих II и Кунигунда; d) сцена Страшного Суда.
199.	Образы основателей храма в западном хоре Наумбургского собора представляют:	a) император Генрих II и Кунигунда; b) император Отон II и принцесса Теофано; c)Теодорих и Амаласунта; **d) князь Эккехард и Ута.**

200.	Этот архитектурный элемент мог иметь в английской готике сетчатую, звездчатую, веерную форму:	a) фасады; b) витражные окна; **c) нервюры сводов;** d) аркбутаны.
201.	Собор в Солсбери построен в стиле:	**a) ланцетовидный стиль;** b) пламенеющий стиль; c) перпендикулярный стиль; d) украшенный стиль.
202.	Средокрестье собора в Уэльсе решено в стиле:	a) ланцетовидный стиль; b) пламенеющий стиль; c) перпендикулярный стиль; d**) украшенный стиль.**
203.	Капелла Королевского колледжа в Кембридже решена в стиле:	a) ланцетовидный стиль; b) пламенеющий стиль; **c) перпендикулярный стиль;** d) украшенный стиль.
204.	Французское влияние на английскую готическую архитектуру ярче всего проявляется в:	a) соборе в Уэльсе; **b) соборе Вестминстерского аббатства;** c) соборе в Солсбери; d) соборе в Линкольне.
205.	Соборы в Личфилде и Экстере принадлежат к стилю:	a) ланцетовидному; b) пламенеющему; c) перпендикулярному; **d) украшенному.**
206.	В перпендикулярном стиле выстроены:	**a) капелла Генриха VII в Вестминстерском аббатстве;** b) собор в Кентербери; c) собор в Дерхеме; d) собор в Или.
207.	Наименование перпендикулярного стиля происходит от:	a) решения нервюрного свода; **b) пересечения линий арматуры окон;** c) структуры западного фасада; d) ордерной системы.
208.	Собор Святого Вита в Праге начат архитектором:	a) Петером Парлером; **b)Матье из Арраса;** c) Пьером де Монтро; d) Ульрихом фон Энзингеном.
209.	В трифории собора Святого Вита в Праге представлены:	**a) представители династии Люксембургов;** b) властители династии Пжемысловичей; c) сюжеты календарного цикла; d) персонажи Священной истории.
210.	Образы святых из капеллы Святого Креста принадлежат замка Карлштейн:	a) мастеру Тржебоньского алтаря; b) мастеру Вышебродского алтаря; **c) мастеру Теодорику;** d) мастеру Вильгельмо.
211.	«Прекрасный стиль» в искусстве Чехии связан с периодом:	a) дороманского стиля; b) позднего романского стиля; c) ранней готики; **d) «интернациональной готики».**
212.	Дученто – это:	a) XII в. **b) XIII в.** c) XIV в.

		d) XV в.
213.	Чинквеченто – это:	a) XIII в. b) XIV в. c) XV в. **d) XVI в.**
214.	Период Раннего Возрождения:	a) 1265 – 1348 гг. **b) 1400 – 1480-е гг.** c) 1500 – 1555 гг. d) 1520-е – 1580-е гг.
215.	Период Высокого Возрождения:	a) 1265 – 1400 гг. b) 1400-е – 1480-е гг. **c) 1480-е – 1520-е гг.** d) 1520-е – 1580-е гг.
216.	Формулировку термина «Ренессанс» приписывают:	a) Э. Панофскому. b) Л.Б. Альберти. c) Ж. Мешле. **d) Дж. Вазари.**
217.	Термин «иконология» появляется в:	a) XV в. **b) XVI в.** c) XVIII в. d) XX в.
218.	«Интернациональная готика» это стилистическое направление:	a) XII-XIII вв. **b) XIV-XV вв.** c) XV-XVI вв. d) XVI-XVII вв.
219.	Первым исследователем культуры Ренессанса считается:	1. Эрвин Панофский. **2. Якоб Бурхардт.** 3. Эмиль Маль. 4. Алоиз Ригль.
220.	Техника масляной живописи появляется в:	1. Италии в XIV в. **2. Нидерландах в XV в.** 3. Германии в XV в. 4. Франции в XVI в.
221.	Техника масляной живописи в Италии появляется у:	1. Мазаччо. 2. Фра Беато Анжелико. **3. Доменико Венециано.** 4. Джованни Беллини.
222.	Первым купольным сооружением Италии эпохи Возрождения был:	1. Сан-Миньято аль Монте во Флоренции. **2. Санта Мария дель Фьоре во Флоренции.** 3. Сан-Пьетро ин Монторио в Риме. 4. Иль-Джезу в Риме.
223.	Идеальный храм – это:	1. Теологическая концепция Ренессанса. 2. Храм Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. 3. Тип планировки базилики. **4. Тип планировки купольного сооружения.**
224.	Резцовой гравюрой занимался:	1. Мазаччо. 2. Паоло Учелло. **3. Антонио Поллайоло.** 4. Андреа Верокьо.
225.	«Офорт» - это:	1. Техника рисунка. **2. Техника гравюры с использованием приёма**

		травления кислотой. 3. Техника резцовой гравюры. 4. Техника масляной живописи.
226.	Среди предшественников Джотто можно назвать:	5. Мазаччо. 6. Симоне Мартини. **7. Пьетро Кавалини.** 8. Амброджо Лоренцетти.
227.	Пьетро Кавалини принадлежат росписи:	**1. Санта Чечилиа в Риме.** 2. Санта-Кроче во Флоренции. 3. Сан-Амброджо в Милане. 4. Санта Пуденциана в Риме.
228.	Сюжеты Сан-Франческо в Ассизи работы Джотто:	**1. Агиографические.** 2. Аллегорические. 3. Ветхозаветные. 4. Светские.
229.	Сюжеты капеллы дель Арена в Падуе:	5. Аллегорические. 6. Ветхозаветные. **7. Христологические.** 8. Светские.
230.	Сюжеты капеллы Барди работы Джотто:	1. История святых Иоанна Крестителя и Иоанна Евангелиста. 2. История святого Зиновия. **3. История святого Франциска.** 4. История святых Себастиана и Ирины.
231.	Сюжеты капеллы Перуцци работы Джотто:	**1. История святых Иоанна Крестителя и Иоанна Евангелиста.** 2. История святого Франциска. 3. История святых Зиновия и Лючии. 4. История святых Себастиана и Ирины.
232.	Старшим представителем Пизанской школы скульптуры был:	5. Андреа де Понтадера. 6. Джованни Пизано. **7. Николо Пизано.** 8. Тино де Камаино.
233.	К Пизанской школе скульптуры НЕ принадлежит:	1. Андреа де Понтадера. 2. Николо Пизано. 3. Джованни Пизано. **4. Тино де Камаино.**
234.	Апсида собора в Орвьетто имеет форму:	5. полукруглую. 6. восьмигранную. **7. прямоугольную.** 8. трёхлепестковую.
235.	Архитектурное решение Санта-Кроче во Флоренции принадлежит:	1. Джованни Пизано. 2. Лоренцо Майтани. **3. Арнольфо ди Камбио.** 4. Франческо Таленти.
236.	По проекту Ф. Брунеллески построен:	5. Собор Святого Петра в Риме. 6. Сан-Франческо в Римини. **7. Санто-Спирито во Флоренции.** 8. Сант-Андреа в Мантуе.
237.	Архитектурное решение Сан-Себастьяно в Мантуе принадлежит:	1. Арнольфо ди Камбио. 2. Филиппо Брунеллески. **3. Л.Б. Альберти.**

		4. Микелоццо да Бартоломео.
238.	По проекту Л.Б. Альберти построен:	1. Собор Святого Петра в Риме. 2. Санта-Мария дель Фьоре во Флоренции. 3. Сан-Лоренцо во Флоренции. **4. Сант-Андреа в Мантуе.**
239.	Архитектурное решение Санто-Спирито во Флоренции принадлежит:	1. Арнольфо ди Камбио. 2. Л.Б. Альберти. **3. Филиппо Брунеллески.** 4. Микелоццо да Бартоломео.
240.	Росписи монастыря Сан-Марко принадлежат:	5. Джотто. 6. Мазаччо. **7. Фра Беато Анжелико.** 8. А. Мантенья.
241.	Донателло принадлежит:	1. Рельефы фасада Сан-Петронио в Болонье. 2. «Райские врата» флорентийского баптистерия. **3. Святой Георгий для Ор Сан Микеле.** 4. Путто с дельфином.
242.	Донателло принадлежит конный монумент:	1. Мастино II в Вероне. 2. Коллеони. **3. Эразмо ди Нарни.** 4. Фридриха I.
243.	Скульптура фасада Сан-Петронио в Болонье принадлежит:	1. Джованни Пизано. 2. Донателло. **3. Якопо делла Кверча.** 4. Нани ди Банко.
244.	Росписи капеллы Бранкачи церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции принадлежат:	1. Джотто. 2. Мазаччо. 3. С. Боттичелли. 4. **А. Мантенья.**
245.	В росписях дворца герцога Гонзаго в Мантуе представлены:	1. Ветхозаветные сюжеты. **2. Семейство и приближенные герцога Гонзаго.** 3. Мифологические сюжеты. 4. Шествие волхвов.
246.	Битва при Сан-Романо принадлежит:	1. Леонардо да Винчи. 2. Микеланджело. **3. Паоло Учелло.** 4. Мазаччо.
247.	С. Боттичелли в Сикстинской капелле принадлежит:	5. Передача ключей Святому Петру. **6. История Моисея.** 7. Тайная Вечеря. 8. Благовещение.
248.	Леонардо да Винчи написал портрет:	1. Бенедетто Кастильоне. **2. Чечилии Галлеани.** 3. Ипполито Риминальди. 4. Элеоноры Толедской с сыном Джованни Медичи.
249.	Наставником Леонардо да Винчи был:	1. Пьеро делла Франческа. 2. Перуджино. **3. Верроккьо.** 4. Гирландайо.
250.	Мадонна Бенуа принадлежит кисти:	**1. Леонардо да Винчи.**

		2. Рафаэля. 3. Микеланджело. 4. Дж. Беллини.
251.	Наставником Рафаэля был:	**а) Перуджино.** b) Пьеро делла Франческа. c) Верроккьо. d) Гирландайо.
252.	Фрески Станци делла Сеньятура Рафаэля представляют:	**а) Аллегории Богословия, Философии, Поэзии и Юриспруденции.** b) Ветхозаветный цикл. c) Сюжеты из Истории Папства. d) Сюжеты из Жития Святого Петра.
253.	Мадонну Конестабиле написал:	a) Леонардо да Винчи. b) Джорджоне. **c) Рафаэль.** d) Микеланджело.
254.	«Мадонна Альба» принадлежит кисти:	**а) Рафаэля.** b) Корреджо. c) Леонардо да Винчи. d) Микеланджело.
255.	«Мадонна Альба» Рафаэля принадлежит к периоду:	a) Урбинскому. b) Перуджийскому. c) Флорентийскому. d) **Римскому**.
256.	К поздним работам Рафаэля относят:	a) Мадонну Грандука. b) Мадонну в зелени. c) **Преображение**. d) Чудо святого Георгия.
257.	Автор «Битвы при Кашинах»:	a) Леонардо да Винчи. b) Рафаэль. **c) Микеланджело.** d) Пармиджанино.
258.	Центральной фигурой Гробницы римского Папы Юлия II является:	a) Пьета. b) Фигуры Дня и Ночи **c) Пророк Моисей.** **d)** Мадонна с младенцем.
259.	Росписи капеллы Паолина в Ватикане принадлежат:	a) С. Боттичелли. b) Рафаэлю. c) Леонардо да Винчи. d) **Микеланджело**.
260.	«Автопортрет в выпуклом зеркале» принадлежит:	a) Леонардо да Винчи. b) Рафаэлю. c) Микеланджело. d) **Пармиджанино**.
261.	Солонка Франциска I принадлежит:	a) Дж. Вазари. b) Дж. Ломаццо. c) А. Бронзино. d) **Б. Челлини.**
262.	Мозаики Санта-Мария Маджоре относятся к эпохе:	1) Оттонов; **2) Раннего Христианства;** 3) Романики; 4) Готики.

263.	Образ Доброго Пастыря чаще всего встречается в искусстве:	1) Каролингов; **2) Раннего Христианства;** 3) Оттонов; 4) Готики
264.	Творчество Джотто ди Бондоне приходится на период:	**1) XIII – XIV вв.;** 2) XIV – XVвв.; 3) XV – XVI вв.; 4) XVI – XVII вв.
265.	Чимабуэ работал в эпоху:	**1) Дученто;** 2)Треченто; 3)Кватроченто; 4)Чинквеченто.
266.	Симоне Мартини является мастером эпохи:	1) Дученто; **2)Треченто;** 3)Кватроченто; 4)Чинквеченто.
267.	Антонелло да Мессина работал в эпоху:	1) Проторенессанса; **2) Раннего Возрождения;** 3) ысокого Возрождения; 4) Позднего Возрождения.
268.	Леон Баттиста Альберти – архитектор эпохи:	1) Проторенессанса; **2) Раннего Возрождения;** 3) Высокого Возрождения; 4) Позднего Возрождения.
269.	Якопо дела Кверча был:	1) Гравером; 2) Архитектором; **3) Скульптором;** 4) Живописцем.
270.	Леонардо да Винчи создал фрески:	1) Сикстинской капеллы; 2) Станц в Ватикане; 3) Виллы Киджи; **4) Монастыря Санта-Мария дела Грацие в Милане.**
271.	Купол собора Санта Мария дель Фьоре относится к эпохе:	1) Дученто; 2)Треченто; **3)Кватроченто;** 4)Чинквеченто.
272.	Яну и Губерту ван Эйкам принадлежит:	1) Алтарь Кавальканти; 2) Изенгеймский алтарь; 3) алтарь Портинари; **4) Гентский алтарь.**
273.	Гравюра «Меланхолия II» принадлежит:	1) Мантенье; 2) Братьям Полайолло; 3) Мартину Шонгауэру; **4) Альбрехту Дюреру.**
274.	Караваджо работал в:	**1) Риме и Неаполе;** 2) Ферраре и Мантуе; 3) Толедо и Вальядолиде; 4) Падуе и Сиене.
275.	Феномен «караваджизма» характерен для:	1) XV в.; 2)XVI в.; **3)XVII в.;**

		4)XVIII в.
276.	Братья Карраччи связаны с традицией:	1) Караваджизма; 2) Барокко; **3) Академизма;** 4) Реализма.
277.	Плафон палаццо Барберини в Риме исполнен:	1) Аннибале Карраччи; 2) Гверчино; **3) Пьетро да Картона;** 4) Джованни Ланфранко.
278.	Росписи Андреа Поццо относятся к стилистике:	**1) Барокко;** 2) Рококо; 3) Академизма; 4) Классицизма.
279.	Цикл «История Марии Медичи» принадлежит перу:	1) Микеланджело; 2) Гвидо Рени; 3) Пуссена; **4) Рубенса.**
280.	Франсуа Буше – мастер эпохи:	1) Барокко; **2) Рококо;** 3) Академизма; 4) Классицизма.
281.	Никола Пуссен связан со стилем:	1) Академизма; **2) Классицизма;** 3) Историзма; 4). Рококо.
282.	Картина «Ночной дозор» с токи зрения жанра является:	1) Историческим полотном; 2) Батальной картиной; **3) Групповым портретом;** 4) Жанровой картиной.
283.	Натюрморты писал:	1) Н. Пуссен; 2) К. Лоррен; **3) Л. Божен;** 4) С. Вуэ.
284.	К французским караваджистам можно отнести:	**1) Ж. де Ла Тура;** 2) М. Кантена де Ла Тура; 3) Б. Манфреди; 4) Пьетро Лоренцетти.
285.	Живопись А. Ватто связывают со стилистикой:	1) Барокко; **2) Рококо;** 3) Классицизма; 4)Сентиментализма.
286.	Творческие поиски Ф. Гойи связывают со стилистическим направлением:	1) Классицизма; 2) Историзма; 3) Сентиментализма; **4) Романтизма.**
287.	Рокайльная стилистика в скульптуре проявилась в творчестве:	1) Дж.Л. Бернини; **2) Клодиона;** 3) А. Кановы; 4) Ф. Рюда.
288.	Принцип «разумного выбора» исторических эпох, обусловленный функциональным назначением	1) Классицизма; 2) Ренессанса; 3) Модерна;

	сооружения характерен для:	**4) Эклектики.**
289.	Автором полотна «Плот «Медузы»» был:	1) юПю Рубенс; 2) Э. Делакруа; **3) Т. Жерико;** 4) О.Д. Энгр.
290.	В движение «прерафаэлитов» участвовал:	1) О. Рунге, К. Фридрих. 2) Дж. Констебль, У. Тёрнер; **3) Д.Г. Росетти, Д. Э. Миллес;** 4)Ф. Овербек, Ф. фон Шадов.
291.	Гюстав Курбе отстаивал в своём творчестве принципы:	**1) Реализма;** 2) Символизма; 3) Ретроспективизма; 4) Романтизма.
292.	К импрессионистам можно отнести:	1) П. Сезанн4 **2) К. Моне;** 3) Т. Жерико; 4) . Делакруа.
293.	К пост-импрессионистам можно отнести:	1) Э. Моне, К. Писарро. 2) Г. Курбе, Ф. Милле; 3) Т. Руссо, Ш.Ф. Добиньи; **4) Ван Гог, П. Гоген.**
294.	К фовистам относят:	**1) А. Матиса;** 2) П. Пикассо; 3) С. Дали; 4) М. Эрнст.
295.	К экспрессионистам принято относить:	1) Х. Миро; 2) А. Матиса; **3) Э. Нольде;** 4) А. Руссо.
296.	Кубистические эксперименты присутствуют в творчестве:	1) Ж. Руо; 2) А. Горки; 3) Э. Хоппера; **4) Жоржа Брака.**
297.	Символизм проявляется в работах:	**1) Мориса Дени;** 2) Г. Курбе; 3) А. Матиса; 4) П. Пикассо.
298.	Творчество Г. Климта связывают со стилем:	**1) Модерн;** 2) Фовизм; 3) Экспрессионизм; 4) Историзм.
299.	Группу «Мост» относят к:	1) Реализм; 2) Истоизм; **3) Экспрессионизму;** 4) Абстракционизм.
300.	«Голубой период» П. Пикассо падает на:	**1) 1903 - 1904 гг.;** 2) 1912 – 1914 гг.; 3) 1926-1935 гг.; 4) 1958 – 1972 гг.
301.	Принцип «автоматического письма» разрабатывается в:	1) Абстракционизме; **2) Сюрреализме;** 3) Реализме;

		4) Импрессионизме.
302.	Сюрреалистические тенденции присутствуют в творчестве:	1) П. Пикассо; 2) А. Матиса; 3) Х. Миро; **4) Дж. Де Кирико.**
303.	Представителем итальянского Футуризма является:	**1) У. Боччони;** 2) Дж. Де Кирико; 3) Г. Климт; 4) М. Дюшан.
304.	Минимализм в скульптуре отражен в творчестве:	1) А. Руссо; 2) М. Бекман; **3) Дж. Шапиро;** 4) К. Бранкузи.
305.	Полностью организованная пространственная композиция, охватывающая зрителя наподобие реального окружения:	1) Перформанс; 2) Инсталляция; **3) Энвайронмент;** 4) Конструкция.
306.	Концептуализм в искусстве представлении именами::	**1) Дж. Кошут;** 2) Ли Креснер; 3) Дж. Полок; 4) Ф. Леже.
307.	Представителем «Бедного искусства» является:	1) П. Сезанн; **2) Франческо Клементе;** 3) Э. Нольде; 4) Э. Уорхол.
308.	Дж. Полок работает в стиле:	1) Синтетический кубизм; 2) Эстетизм; **3) Абстрактный экспрессионизм;** 4) Критический реализм.
309.	Принципы фотореализма применяет:	1) Ашил Горки; 2) Виллем де Коонинг; 3) Стела Франк; **4) Одри Флэк.**
310.	К художникам оп-арта относят:	1) Хуан Миро; 2) Моррис Луис; **3)Виктор Вазарелли;** 4) Георг Гросс.
311.	Явления культуры, находящиеся вне mane stream называют:	1) Абстрактные; **2) Маргинальные;** 3) Беспредметные; 4) Спонтанные.
312.	Композиция, созданная из различных элементов - бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных объектов, фрагментов текстовой и визуальной информации:	**1) Инсталляция;** 2) Перформанс; 3) Экспозиция; 4) Презентация.
313.	Использование предметов обыденного обихода в произведениях искусства называют:	1) Презентация; 2) Инсталляция; 3) Декларация; **4) Ready-made**
314.	Термин «барокко» переводится как:	**1) жемчужина неправильной формы**

		2) раковина 3) украшение 4) правило
315.	Термин «рококо» переводится как:	1) интерьер **2) раковина** 3) древность 4) форма
316.	Барокко в живописи развивается активнее всего в:	1) **Италии** 2) Англии 3) Голландии 4) России
317.	Сравнение Ренессанса и барокко дано в исследовании:	**1)Г. Вёльфлина** 2)Аби Варбурга 3)Эмиля Маля 4)А. Фосийона
318.	Назовите автора произведения «Маленький больной Вакх»:	1) **М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
319.	Назовите автора произведения «Юноша с корзиной фруктов» из галереи Боргезе в Риме:	1**) М. Меризи да Караваджо**. 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
320.	Назовите автора произведения «Лютнист» из ГЭ:	**1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
321.	Назовите автора произведения «Корзина фруктов» из собрания Амброзиана в Милане:	**1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
322.	Назовите автора произведения «Шулеры» (прежде – Рим, собрание Шара):	**1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
323.	Назовите автора произведения «Призвание Матфея» из капеллы Контарелли церкви Санта Луиджи деи Франчези:	**1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
324.	Назовите автора произведения «Мученичество апостола Матфея» из капеллы Контарелли церкви Санта Луиджи деи Франчези:	**1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
325.	Назовите автора произведения «Св. Матфей и ангел» из капеллы Контарелли церкви Санта Луиджи деи Франчези:	**1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
326.	Назовите автора произведения «Св.	**1) М. Меризи да Караваджо.**

	Матфей и ангел», погибшей в Берлине в 1944 г.(Кайзер-Фридрих музей):	2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
327.	Назовите автора произведения «Распятие св. Петра» из капеллы Черази церкви Санта-Мария дель Попполо в Риме:	**1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
328.	Назовите автора произведения «Обращение Савла» из капеллы Черази церкви Санта-Мария дель Попполо в Риме:	**1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
329.	Назовите автора представленного произведения «Мадонна ди Лоретто» (Мадонна пилигримов) из римской церкви Санта-Агостино:	**1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
330.	Назовите автора представленного произведения «Портрет магистра мальтийского ордена Алофа де Виньякура» :	**1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
331.	Назовите автора представленного произведения «Давид с головой Голиафа», где в чертах Голиафа присутствуют автопортретные черты:	**1) М. Меризи да Караваджо.** 2) П.П. Рубенс. 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
332.	Назовите автора монументальных росписей картинной галереи палаццо Фарнезе в Риме:	**1) Братья Анибале и Агостино Карраччи.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Пьетро да Кортона.
333.	Укажите сюжет фрески зеркала плафона картинной галереи палаццо Фарнезе в Риме:	**1) Триумф Вакха и Ариадны.** 2) Аврора. 3) Диана и Эндемион. 4) Геракл и Омфала.
334.	Назовите автора представленного произведения «Пьета» Фарнезе 1605 г.:	**1) Анибале Карраччи.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Гверчино.
335.	Назовите автора представленного произведения «Едок чечевичной похлебки» из галереи Колонна в Риме:	**1) Анибале Карраччи.** 2) П.П. Рубенс. 3) Рембрандт Х. ван Рейн. 4) А. ван Остаде.
336.	Укажите, в какой технике исполнено произведение «Девушка с единорогом» Доменикино:	1) **Фреска**. 2) Холст, масло. 3) Темпера. 4) Шпалера.
337.	Назовите автора представленного произведения «Охота Дианы» из галереи Боргезе в Риме:	1) Анибале Карраччи. 2) **Доменикино**. 3) Гверчино. 4) Гвидо Рени.
338.	Укажите сюжет фрески Гвидо Рении из палаццо Роспильози:	1) Триумф Вакха и Ариадны. 2) **Аврора**.

		3) Диана и Эндемион. 4) Геракл и Омфала.
339.	Назовите автора фрески плафона казино виллы Людовизи в Риме:	1) Анибале Карраччи. 2) Доменикино. **3) Гверчино.** 4) Гвидо Рени.
340.	Назовите автора плафона «Триумф божественного Провидения» палаццо Барберини в Риме:	1) Анибале Карраччи. 2) Доменикино. 3) Гверчино. 4**) Пьетро да Картона.**
341.	Назовите автора скульптурной группы «Аполлон и Дафна» из галереи Боргезе в Риме:	1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини**.
342.	Назовите автора скульптурной группы «Похищение Прозерпины» из галереи Боргезе в Риме:	1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини.**
343.	Назовите автора скульптуры «Давид» из галереи Боргезе в Риме:	1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. 4**) Лоренцо Бернини**.
344.	Назовите автора Балдахина в соборе Св. Петра в Риме:	1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. 4**) Лоренцо Бернини**.
345.	Назовите автора скульптурного портрета Констанции Буонарелли:	1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини**.
346.	Назовите автора скульптурного портрета Шипионе Боргезе:	1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини.**
347.	Назовите автора скульптурного портрета герцого моденского Франческо д'Эсте:	1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини.**
348.	Назовите автора фонтана «Тритон» на площади Барберини:	1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини.**
349.	Назовите автора фонтана «Четырех рек» на Пьяца Навона в Риме:	1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини.**
350.	Назовите автора кафедры св. Петра из собора св. Петра в Риме:	1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе. 3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини.**
351.	Назовите автора портрета Людовика XIV:	1) Антуан Куазевокс. 2) Э.М. Фальконе.

		3) Пьер Пюже. **4) Лоренцо Бернини.**
352.	Назовите автора портрета «Жимолостная беседка», являющегося автопортретом художника с супругой:	1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
353.	Назовите автора алтарного триптиха «Воздвижение креста» из собора в Антверпене:	1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
354.	Назовите автора алтарного триптиха «Снятие со креста» из собора в Антверпене:	1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
355.	Назовите автора «Венеры перед зеркалом» из галереи Вадуц в Лихтейнштейне:	1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
356.	Назовите автора произведения «Похищение дочерей Левкиппа» из Старой Пинакотеки Мюнхена:	1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
357.	Назовите автора представленного произведения «Союз земли и воды» из ГЭ:	1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
358.	Назовите автора представленного произведения «Битва амазонок» из Старой Пинакотеки Мюнхена:	1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
359.	Назовите автора «Портрета камеристки инфанты Изабеллы» из ГЭ:	1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
360.	Назовите автора произведения: «Персей и Андромеда» из ГЭ	1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
361.	Назовите автора цикла кртин «История МарииМедичи»:	1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
362.	Назовите автора представленного произведения «Сад любви» из коллекции Прадо:	1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
363.	Назовите автора представленного произведения «Вирсавия» из дрезденской галереи:	1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.** 3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
364.	Назовите автора произведения «Шубка» из венской художественной	1) М. Меризи да Караваджо. **2) П.П. Рубенс.**

	галереи:	3) Х. Рибера. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
365.	Назовите автора представленного произведения «Мадонна куропаток» из ГЭ:	**1) Антонис Ван Дейк.** 2) П.П. Рубенс. 3) Д. Веласкес. 4) Рембрандт Х. ван Рейн
366.	Назовите автора представленного произведения «Сатир в гостях у крестьянина» из ГМИИ:	1) Антонис Ван Дейк. 2) П.П. Рубенс. **3) Я. Йорданс.** 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
367.	Назовите автора представленного произведения «Бобовый король» из ГЭ:	1) Антонис Ван Дейк. 2) П.П. Рубенс. **3) Я. Йорданс.** 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
368.	Назовите автора представленного произведения «Как поют старики, так свистят малыши»:	1) Андриан Ван Остаде. **2) Андриан Браувер.** 3) Я. Йорданс. 4) Рембрандт Х. ван Рейн.
369.	Назовите сюжет произведения «Эль Эсполио»Эль Греко:	**1) Совлечение одежд** 2) Снятие со креста 3) Чудо в Кане Галилейской 4) Воскресение
370.	Назовите автора произведения «Похороны графа Оргаса»:	**1) Эль Греко.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Сальватор Роза.
371.	Назовите автора произведения «Неизвестный с рукой у груди» из Прадо (Мадрид):	**1) Эль Греко.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Сальватор Роза.
372.	Назовите автора произведения «Вид Толедо в грозу»:	**1) Эль Греко.** 2) П.П. Рубенс. 3) Гвидо Рени. 4) Сальватор Роза.
373.	Назовите автора представленного произведения «Портрет Диего де Вильямора» из ГЭ:	1) Эль Греко. 2) Алонсо Кано. 3) Франсиско Эррера Старший. **4) Пантоха де ла Крус.**
374.	Назовите автора произведения «Натюрморт с айвой, капустой, дыней и огурцом», известного испанского автора натюрмортов:	1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. 3) Франсиско Эррера Старший. **4) Хуан Санчес Котан.**
375.	Назовите автора представленного произведения «Взятие Байи»:	1) Ф. Рибальта. 2) Алонсо Кано. **3) Франсиско Майано.** 4) Хуан Санчес Котан.
376.	Караваджо работал в:	**1) Риме и Неаполе;** 2) Ферраре и Мантуе; 3) Толедо и Вальядолиде; 4) Падуе и Сиене.
377.	Феномен «караваджизма» характерен	1) XV в.;

	для:	2)XVI в.; **3)XVII в.;** 4)XVIII в.
378.	Братья Карраччи связаны с традицией:	1) Караваджизма; 2) Барокко; **3) Академизма;** 4) Реализма.
379.	Плафон палаццо Барберини в Риме исполнен:	1) Аннибале Карраччи; 2) Гверчино; **3) Пьетро да Картона;** 4) Джованни Ланфранко.
380.	Росписи Андреа Поццо относятся к стилистике:	**1) Барокко;** 2) Рококо; 3) Академизма; 4) Классицизма.
381.	Скульптурная группа «Экстаз святой Терезы» принадлежит мастеру:	1) Альгарди; **2) Бернини;** 3) Гудону; 4) Канове.
382.	Цикл «История Марии Медичи» принадлежит кисти:	1) Микеланджело; 2) Гвидо Рени; 3) Пуссена; **4) Рубенса.**
383.	Натюрморты во Фландрии писал:	1) Рубенс; 2) Ван Дейк; 3) Йорданс; **4) Снейдерс.**
384.	Андриан Браувер учился в мастерской:	1) Рубенса; 2) Рембрандта; 3) Караваджо; 4) **Халса.**
385.	«Иконография ван Дейка» посвящена:	1) Религиозным сюжетам; 2) Портретам; 3) **Жанровым сценам;** 4) Пейзажам.
386.	Андриан ванн Остаде преимущественно работал в:	1) **бытовом жкнре;** 2) пейзаже; 3) портрете; 4) натюрморте.
387.	Анималистический жанр развивался в творчестве:	1) **П.Поттера и П. Кейпа;** 2) А. и И. ван Остаде; 3) П. Класс и В. Кальф; 4) Т. де Кейзер и Я. ван Миревельт.
388.	Картина «Возвращение блудного сына» из Эрмитажа принадлежит:	1) Ф. Хальсу; 2) Д. Веласексу; 3) П.П, Рубенсу; 4) **Рембрандту.**
389.	Г. Доу учился у:	1) Ф. Хальса; 2) **Рембрандта;** 3) К. Фабрициуса; 4) Я. Вермеера Делфтского.
390.	В Делфте работал:	1) Рембрандт;

		2) Хальс; 3) **П. де Хох;** 4) Г. Хонхорст.
391.	Термином «бодегонес» называется:	1) Испанский парадный портрет; 2) **Жанровая сцена в кабачке;** 3) Морской пейзаж; 4) Изображение животных.
392.	«Тенеброссо» это:	1) Вид гравюры; 2) **Принцип трактовки освещения;** 3) Метод обработки поверхности деревянной скульптуры; 4) Техника монументальной живописи.
393.	«Пасос» это:	1) Жанр бытовой живописи; 2) **Скульптура, участвующая в религиозных процессиях;** 3) Тиснение по поверхности дерева; 4) Механизм для печати гравюры.
394.	Картина Рембрандта «Блудный сын» из Эрмитажа относится к:	1) Лейденскому периоду; 2) 1631 – 1642 гг.; 3) 1642 – 1650 гг.; **1650 – 1666 гг.**
395.	На картине «Копья» Д.Веласкеса представлена сцена:	1) Битвы; 2) **Историческая;** 3) Аллегорическая; 4) Бытовая.
396.	Цикл, изображающий святых жен, принадлежит кисти:	1) Х. Риберы; 2) Б.Э. Мурильо; 3) Д. Веласкеса; 4) **Ф. Сурбарана.**
397.	Картина «Лавка Жерсена» принадлежит:	1) Ж.О. Фрагонару; 2) Ф. Буше; 3) Ж.-Б. Грёзу; 4) **А.Ватто.**
398.	Картина «Капризница» А.Ватто находится в:	1) Лувре (Париж); 2) Музее Метрополитен (Нью-Йорк); 3) Рейхсмузеуме (Амстердам); 4) **Эрмитаже (Санкт-Петербург).**
399.	Росписи Кайзеровского зала Дворца в Вюрцбурге Тьеполо посвящены:	1)Средневековой истории; 2)Античной мифологии; 3)Пасторальным сценам; 4)**Литературным сюжетам из Тассо и Ариосто.**
400.	Родоначальником жанра «ведута» в итальянском искусстве XVIII в. считается:	1) **Л. Карлеварис;** 2) А. Каналетто; 3) Б. Белотто; 4) Ф. Гварди.
401.	Никола Пуссен связан со стилем:	1) Академизма; **2) Классицизма;** 3) Историзма; 4). Рококо.
402.	Картина «Семейство молочницы» из Эрмитажа написана:	1)Валантеном; 2)С. Вуэ; **3)братьями Ленен;**

		4)братьями Карраччи.
403.	Французская Академия художеств была учреждена в:	**1)1648 г.;** 2)1588 г.; 3)1764; 4)1789 г.
404.	Для испанской деревянной скульптуры XVII века характерно использование техники:	1) **«эль эстофадо»;** 2) «алла прима»; 3) «платереско»; 4) «чурригереско».
405.	Цикл картин на сюжет «История Геракла» в Испании создал:	**1). Ф. Сурбаран;** 2). Х. Рибера; 3). Д. Веласкес; 4). Б.Э. Мурильо.
406.	Картина «Старуха, жарящая яичницу» Д.Веласкеса относится к:	**1). Раннему периоду;** 2). Зрелому периоду; 3). Позднему периоду; 4). Не принадлежит кисти Веласкеса.
407.	К «утрехтским караваджистам» принадлежит:	**1). Г. Хонтхорст;** 2). Я. Вермеер Дельфтский; 3). Х. Рибера; 4). П.П. Рубенс.
408.	На картина «Малле Баббе»изображена:	1). Цыганка; 2). Рыбачка; 3). Девушка с креветками; **4). Хозяйка таверны.**
409.	Картина «Пьяницы» Веласкеса по жанру принадлежит к:	1). Бытовой жанр; 2). Групповой портрет; **3). Мифологический жанр;** 4). Батальный жанр.
410.	Росписи палаццо Лабиа в Венеции Дж.Б.Тьеполо представляют:	1). Пасторальные сюжеты; 2). Историю Александра Македонского; 3). Сюжеты из Илиады и Энеиды; **4). Историю Клеопатры.**
411.	«Ведута» это:	**1). Городской пейзаж;** 2). Фантастический вид; 3). Технический приём; 4). Название художественного объединения.
412.	Театральная тематика присутствует в творчестве:	**1). А. Ватто;** 2). О. Фрагонара; 3). Дж. Б. Пьяцетты; 4). А. Канале.
413.	Картина О. Фрагонара «Поцелуй украдкой» находится в:	1). Лувре (Париж); 2). Прадо (Мадрид); **3). Эрмитаже (Санкт-Петербург);** 4). Национальной галерее в Лондоне.
414.	К графическим циклам У.Хогарта принадлежит:	**1). «Выборы»;** 2). «Каприччи»; 3). «Тюрьмы»; 4). «Нищие».
415.	У. Хогарт является автором теоретического сочинения:	1). «История искусства древних»; **2). «Анализ красоты»;** 3). «Жизнеописание наиболее знаменитых

		живописцев, ваятелей и зодчих»; 4). «Речи».
416.	Картина «Ночной дозор» с токи зрения жанра является:	1) Историческим полотном; 2) Батальной картиной; **3) Групповым портретом;** 4) Жанровой картиной.
417.	Натюрморты писал:	1) Н. Пуссен; 2) К. Лоррен; **3) Л. Божен;** 4) С. Вуэ.
418.	К французским караваджистам можно отнести:	**1) Ж. де Ла Тура;** 2) М. Кантена де Ла Тура; 3) Б. Манфреди; 4) Пьетро Лоренцетти.
419.	Живопись А. Ватто связывают со стилистикой:	1) Барокко; **2) Рококо;** 3) Классицизма; 4)Сентиментализма.
420.	Картина «Молитва перед обедом» из Эрмитажа принадлежит кисти:	1)Ватто; 2)Буше; 3)Фрагонару; 4)**Шардену.**
421.	Франсуа Буше – мастер эпохи:	1) Барокко; **2) Рококо;** 3) Академизма; 4) Классицизма.
422.	В России работал портретистом:	1) Шампень; **2) Токке;** 3) Перроно; 4) Риго.
423.	Скульптурный портрет Дж. Вашингтона создал:	1)**Гудон;** 2)Фальконе; 3)Пигаль; 4)Пажу.
424.	Гюбер Роббер был:	1)жанристом; 2)портретистом; 3)**пейзажистом;** 4)натюрмортистом.
425.	Творческие поиски Ф. Гойи в XVIII в. связывают со стилистическим направлением:	1) Классицизма; 2) Историзма; 3) Сентиментализма; **4) Романтизма.**
426.	Палитру с надписью «Линия красоты и грации» на автопортрете поместил:	1)Пуссен; 2)**Хогарт;** 3)Рембрандт; 4)Гейнсборо.
427.	Г. Неллер был преимущественно:	1)жанристом; 2)**портретистом;** 3)пейзажистом; 4)натюрмортистом.
428.	Автор циклов гравюр на социально значимые темы в Англии был:	1)**Хогарт;** 2)Рейнольдс;

		3)Гейнсборо; 4)Ромни.
429.	Наиболее ранней гравюрой У.Хогарта считается:	1) «Бедный поэт»; 2) «Уснувшая паства»; **3) «Пузыри Южных морей»;** 4) «Карьера повесы».
430.	Первым президентом Королевской Академии художеств в Лондоне был:	1)Хогарт; 2)**Рейнольдс;** **3)**Гейнсборо; 4)Ромни.
431.	Автор картин на сюжеты из истории США:	1)Хогарт; 2)Рейнольдс; 3)Гейнсборо; 4)**Уэст.**
432.	Световые эффекты в пейзаже активно использовал:	1)Морленд; 2)Козенс; **3)Дж. Райт из Дерби;** 4)Стаббс.
433.	Рокайльная стилистика в скульптуре проявилась в творчестве:	1) Дж.Л. Бернини; 2) Клодиона; 3) А. Кановы; 4) Ф. Рюда.
434.	А. Маньяско принадлежит к школе:	1) Рима; 2) Венеции; 3) Флоренции; **4) Генуи.**
435.	С. Риччи стилистически близок к :	1) Барокко; **2) Рококо;** 3) Академизма; 4) Классицизма.
436.	Росписи палаццо Вальморана в Виченце принадлежат:	**1) Тьеполо;** 2) Микеланджело; 3) Гверчино; 4) Карраччи.
437.	П. Лонги был преимущественно:	**1) жанристом;** 2) портретистом; 3) пейзажистом; 4) натюрмортистом.
438.	Виды Дрездена писал:	1) А. Канале; **2) Б. Белотто;** 3) М. Мариески; 4) Ф. Гварди.
439.	Автором произведения «Смерть генерала Вольфа»является:	1) У. Хогарт 2) Дж. Рейнолдс **3) Б. Уэст** 4) Дж. Копли
440.	Автором произведения «Портрет Р.-Б. Шеридана» из ГЭ является:	1) Т. Гейнсборо 2) Дж. Рейнолдс **3) Дж. Хоппнер** 4) Дж. Дж. Ромни
441.	Автором произведения «Портрет миссис Грир» из ГЭ является:	1) Т. Гейнсборо 2) Дж. Рейнолдс

		3) Дж. Хоппер **4) Дж. Дж. Ромни**

7.2.2. Оценочные средства промежуточной аттестации

Вопросы к экзамену (зачету):

1. Термин «стиль» и его интерпретация в теории искусства.
2. «Стиль» в искусстве и моде: общее и особенное.
3. История искусства как история стилей: методологические проблемы изучения.
4. Эстетическое значение пропорций в контексте истории стилей.
5. Проблема изучения орнамента в контексте истории стилей.
6. Феномен «стиля» в искусстве древних цивилизаций Месопотамии и Египта.
7. Проблема «стилей» в искусстве Древней Греции: к вопросу об использовании термина.
8. Полихромный стиль в искусстве Европы: художественные особенности и ареал распространения.
9. Звериный стиль в искусстве Европы.
10. Проблемы типологии художественных стилей в искусстве Востока.
11. Влияние восточного искусства на формирование стилей в искусстве Западной Европы.
12. Художественные закономерности эволюции романского стиля в Европе.
13. Готика в контексте истории художественных стилей западноевропейского искусства
14. Романский стиль в европейской архитектуре и изобразительном искусстве.
15. Готика в европейской архитектуре и изобразительном искусстве.
16. Эпоха Итальянского Возрождения: проблема «диалога» с Античностью.
17. художественных стилей.
18. Проторенессанс как явление художественной жизни Тосканы.
19. Феномен Раннего Возрождения в искусстве Италии.
20. Высокое Возрождение в Риме и Флоренции.
21. Высокое Возрождение в Венеции.
22. Северное Возрождение как явление европейского изобразительного искусства.
23. Феномен «Северного Возрождения» с точки зрения концепции
24. Маньеризм в изобразительном искусстве Европы.
25. Маньеризм в европейском искусстве и моде и одежде XVI века.
26. Школа Фонтенбло в контексте истории художественных стилей.
27. Стилистические закономерности барокко в Европе.
28. Региональные особенности стиля барокко в Европе.
29. Рококо в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве Европы.
30. Классицизм и его разновидности в искусстве Европы.
31. Классицизм, ампир, неоклассицизм – к вопросу о разграничении понятий.
32. Ампир в европейском искусстве рубежа XVIII – XIX вв.
33. Романтизм как стилистическая тенденция европейского искусства.
34. Историзм как способ художественного мышления.
35. Историзм и эклектика: проблема разграничения понятий.
36. Стилизация, историзм и эклектика – проблема терминологических разграничений.
37. Бидермейер в немецком искусстве.
38. Реализм в изобразительном искусстве Европы в XIX в.
39. Импрессионизм: теория и практика.
40. Постимпрессионизм в искусстве.
41. Символизм в евопейском искусстве рубежа XIX – XX вв.
42. Модерн в европейском искусстве начала XX в.
43. Образный язык и пространственная концепция стиля модерн.
44. Понятия «авангардизм» и «модернизм» в контексте истории стилей.

45. Ар деко: проблема стиля в контексте европейской художественной традиции.
46. Конструктивизм в европейской архитектуре и искусстве.
47. Фовизм во французской живописи.
48. Кубизм: теория и практика.
49. Экспрессионизм как направление европейской живописи.
50. Сюрреализм в искусстве XX в.
51. Футуризм как явление в искусстве.
52. Абстракционизм как форма художественной репрезентации.
53. Оп-арт как феномен искусства XX в.
54. Поп-арт: теория и практика.
55. Гипер-реализм в искусстве.
56. Стиль в современном искусстве – проблемы интерпретации и границы использования понятия.
57. Феномен постмодернизма в искусстве.
58. Концепция метамодернизма в искусстве.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература:

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

Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания / уч. пособие. В 5 т. – М.: Академический проект, 2015.

Базен Ж. История истории искусств от Вазари до наших дней. / Ж. Базен. - М.: Прогресс-Культура, 1994. – 524 с.

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. — Москва: Изд-во В.Шевчук, 2004. – 368 с.

Шестаков В.П. История истории искусства. От Плиния до наших дней. \ В.П. Шестаков. – М.: URSS, 2015. - 336 с.

8.2. Дополнительная литература:

<u>Общие труды:</u>

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие./ Р. Арнхейм. – М.: Архитектура – С, 2007. – 392 с.

Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник /Ю.Б. Борев—М.: Высшая школа, 2002. — 511с.

Бычков В.В. Эстетика: Учебник. / В.В. Бычков. — М.: Гардарики, 2005. — 462 с. ISBN 8-8297-0116-2

Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. / Б.Р. Виппер. – М.: Издательство В. Шевчук, 2004. – 368 с.

Даниэль С. Искусство видеть. О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. - СПБ.: ТИД АМФОРА, 2006, - стр.206, ил. ISBN5-367-00080-0.

Жидков, В.С., Соколов Б. К. Искусство и общество / В.С. Жидков, Б.К. Соколов. – СПб.: Алтейя, 2006. – 324 с.

История европейского искусствознания. От Античности до конца XVIII века. / Под ред.: Б.Р. Виппер, Т.Н. Ливанова М.: Академия наук СССР, 1963. – 436 с.

История европейского искусствознания. Вторая половина XIX века. / Под ред. Б.Р. Виппер, Т.Н. Ливанова. – М.: Наука, 1966. - 331 с.

Заховаева, А.Г. Искусство: социально-философский анализ / Анна Георгиевна Заховаева. – М.: Ком Книга, 2005. – 208 с.
Зедльмайр Г. Искусство и истина. / Г. Зедельмайр. - СПб.: Axioma, 2000. - 276 с.
Земпер Г. Практическая эстетика. / Г. Земпер. - М.: Искусство, 1970. - 320 с.
История европейского искусствознания: первая половина XIX в. – начало XX в. / Отв.ред. Б.Р.Виппер, Т.Н.Ливанова. Кн. 1,2 – М.: Наука, 1969. – Кн. 1 - 303 с.; кн. 2 - 296 с.
История безобразия. \ Под ред. Умберто Эко. – М.: Слово \ Slovo, 2007. 456 с.
История красоты. \ Под ред. Умберто Эко. – М.: Слово \ Slovo, 2009. – 440 с.
История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 6-ти т. / Под ред. Овсянников М.Ф., Гершкович З.И., Лившиц М.А., Мейлах Б.С. и др. – М.: Издательство Академии Художеств СССР, 1662 – 1970.
Мастера искусства об искустсве. В 7-ми т. / Под ред. А.А. Губера. – М.: Искусство, 1965 – 1970. – 3500 с.
Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры./ Пер. А.М. Гелескула. - М.: Наука, 1991. – 340 с.
Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: Ст. по истории искусства / Эрвин Панофский; [Пер.с англ. В.В. Симонова]. - СПб. : Акад. проект,1999. - 393,[2] с., [32] л. ил. : ил. ; 20 см. - (Мир искусств).
Социология искусства: Учебник. / Под ред. В.С. Жидкова, Т.А. Клявиной. – СПб.: История – Искусство, 2005. – 479с.
Турчин В.С. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII - XIX веков. - М.: Высшая школа, 1987. – 324 с.
Фридлендер М. Об искусстве и знаточестве. / Макс Фридлендер. - СПб.: Андрей Наследников, 2001 г. - 206 с. ISBN 5-901410-02-5. Серия «Классика искусствознания».
Яковлева, Н.А. Анализ и интерпретация произведения искусства/ Наталья Анатольевна Яковлева. – М.: Высшая школа, 2005. – 551 с.

<u>Средние века</u>

Безансон А. Запретный образ : Интеллектуал. История иконоборчества / Ален Безансон; [Пер. с фр. М. Розанова]. - М. : МИК, 1999. - 423 с. ; 22 см. Загл. и авт. ориг.: L'image interdite/ Alain Besancon. - Библиогр. в прим. в конце гл. - Указ. имен: с. 414 - 421.
Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. / Ханс Бельтинг. Пер. с нем. К.А. Пиганович. – М.: Прогресс – Традиция, 2002. – 752 с.
Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры \ П.М. Бицилли. - СПб: Мифрил, 1995. – 242с.
Богословие в культуре Средневековья \ под ред. Л. Лутковского. - Киев: Христианское братство "Путь к истине", 1992. 383 с.
Бычков В.В. Aesthetica Patrum. Эстетика отцов церкви \ В.В. Бычков. - М.: ладомир, 1995. – с. 593 с.
Бычков В.В. Эстетика Аврелия Августина \ В.В. Бычков. М.: Искусство, 1984. – 264 с.
Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. Exempla, XIII в. / А.Я. Гуревич. - М.: Искусство, 1989. - 366 с.
Гуревич А.Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы / А.Я. Гуревич. – СПб.: СПбГУ, 2006. – 544 с.
Гуревич А.Я. Избранные труды. Средневековый мир. / А.Я. Гуревич. – СПб.: СПбГУ, 2007. – 560 с.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. / А.Я. Гуревич. — М.: Искусство, 1972. / А.Я. Гуревич. — 318 с; 2-е изд., испр. и доп. М.: Искусство, 1984. 350 с.
Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры. / А.Я. Гуревич. — М.: Искусство, 1981. — 359 с.
Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. / А.Я. Гуревич. - М.: Искусство, 1990. - 395 с.
Даркевич В.П. Путями средневековых мастеров. \ В.П. Даркевич. - М.: URSS, 2009. – 192 с.
Даркевич В.П. Аргонавты Средневековья. \ В.П. Даркевич. – М.: КДУ, 2006. – 256 с.
Даркевич В.П. Светская праздничная жизнь Средневековья\ В.П. Даркевич.. – М.: Индрик, 2006. – 432 с.
Дворжак М. История искусства как история духа / Макс Дворжак ; [Пер. с нем. А.А. Сидорова и др. под общ. ред. А.К. Лепорка]. - СПб. : Акад. проект, 2001. - 331,[2] с., [24] л. ил. : портр.; 21 см.- (Мир искусств).
Дюби Ж. Тысячный год от Рождества Христова / Жорж Дюби. Пер. с фр. Н. Матяш. - М.: Путь, 1997. - 239 с.
Дюби Ж. Европа в средние века / Жорж Дюби ; [Пер. с фр. В. Колесникова]. - Смоленск : Полиграмма, 1994. - 316,[3] с. ; 20 см.
Дюби Ж. Время соборов : Искусство и о-во, 980-1420 : [Пер. с фр.] / Жорж Дюби; [Вступ. ст. и коммент. Д.Э. Харитоновича]. - М. : Ладомир, 2002. - 378, [1] с., [16] л. ил. ; 22 см.
Дюби Ж. Средние века (987-1460) от Гуго Капета до Жанны д' Арк / Жорж Дюби ; пер. с фр. Г.А.Абрамова, В.А. Павлова. - Москва : Международные отношения, 2001. - 414, [1] с. : карт. ; 22 см. - (История Франции).
Карсавин Л.П. Культура средних веков / Л. П. Карсавин; [Примеч. А.В. Арсентьев]. - М. : Кн. находка, 2003.- 222 с., [8] л. ил. ; 22 см.
Ле Гофф Ж. Интеллектуалы в Средние века / Жак Ле Гофф; [Пер. с фр. А.М. Руткевича. - 2-е изд.]. - СПб.:ИД СПбГУ, 2003. - 154,[4] с. : ил. ; 20 см.
Ле Гофф Ж. История тела в средние века / Жак Ле Гофф,Николя Трюон ; пер. с фр. Елены Лебедевой. - Москва: Текст, 2008 [т.е. 2007]. - 195, [3]с. ; 21 см.
Ле Гофф Ж. Рождение Европы. / Серия «Становление Европы». / Пер. с фр. А.И. Поповой. Предисл. А.О. Чубарьяна. – СПб.: Александрия, 2007. – 398 с.
Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого / Пер. с фр. Общ. ред. С.К. Цатуровой. М.: Изд. группа «Прогресс», 2001. - 440 с.
Ле Гофф Ж.Цивилизация средневекового Запада : [перевод с французского] / Жак Ле Гофф ; [послесл. А.Я. Гуревича].- Екатеринбург: У-Фактория, 2007. - 558,[1] с.: ил., карт.; 22 см. - (Серия "Великие цивилизации" / сост. В. Харитонов).
Муратова К.М. Мастера французской готики. XII-XIII веков: Проблемы теории и практики художественного творчества. / К.М. Муратова. - М.: Искусство,1988. – 349, [2] с., [48] л. ил. : цв.
Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего средневековья / Ц.Г. Нессельштраус. – СПб.: Азбука-классика, 2000. – 384 с. с. 9 – 26.
Панофский Э. Перспектива как «символическая форма»; Готическая архитектура и схоластика / Эрвин Панофский ; Пер. [с нем.] И.В. Хмелевских, Е.Ю. Козиной ; Пер. [с англ.] Л.Н. Житковой. - СПб.: Азбука-классика, 2004. - 334, [1] с. : ил. ; 18 см. - (Серия «Художник и знаток»). Библиогр. в примеч.: с. 98-208, с.312-325. - Указ. имен в конце кн.

Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. \ Б.В. Раушенбах. — СПб.: Азбука-классика, 2003. — 320 с. ISBN 5-352-00001-X
Хейзинга И. Осень Средневековья. \ Йохан Хейзинга. Пер. Дмитрий Сильвестров. - М.: Изд-во Ивана Лимбаха,1994. – 768 с.
Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике / Умберто Эко ; Пер. с итал. А.П. Шурбелева. - СПб.: Алетейя, 2003. - 252,[2] с. ; 20 см. - (Библиотека средних веков / Редкол.: С.П. Карпов (пред.) и др.) (Университетская библиотека / Ред. совет: Н.С. Автономова и др. Философия). Загл. и авт. ориг.: Arte e bellezza nell'estetica medievale / Umberto Eco. - Библиогр.: с.220-252 и в тексте.

<u>Возрождение</u>

Баткин Л.М. Леон Альберти и Леонардо да Винчи о жесте в живописи / Л. М. Баткин ; Рос. гос. гуманит. ун-т, Ин-т высш. гуманит. исслед. - М. : РГГУ, 2002. - 62,[2] с. : ил. ; 21 см. - (Чтения по истории и теории культуры ; Вып. 36). Библиогр. в прим.: 61-62.
Баткин Л.М. Итальянское Возрождение : Пробл. и люди. - М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. - 446 с. : ил. ; 22 см. Библиогр. в примеч.: с. 401-443. - 2800 экз. - ISBN 5-7281-0019-8.
Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. - М. : Искусство, 1990. - 413, [2] с. : ил. ; 25 см. На пер. авт. не указан. - Рез.: англ.
Баткин Л.М. Итальянское возрождение в поисках индивидуальности / Отв. ред. С.С. Аверинцев ; АНСССР. - М. : Наука, 1989. - 270, [2] с. ; 20 см. -(Научно-популярная литература. Серия "Из истории мировой культуры"). Библиогр. в примеч.: с. 248-271.
Баткин Л.М. Пьетро Аретино и конец итальянского Возрождения / Л. М. Баткин ; [Рос. гос. гуманит. ун-т, Ин-т высш. гуманит. исслед. им. Е.М. Мелетинского]. - Москва : издательский центр Российского государственного гуманитарного университета, 2009. - 145, [2] с. : портр. ; 17 см.
Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления / АН СССР. - Москва : Наука, 1978. – 199 с., 4 л. ил. ; 20 см. - (Серия "Из истории мировой культуры").
Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса \ М.М. Бахтин. – М.: Художественная литература, 1990. – 543 с.
Буркхардт, Якоб (1818 - 1897). Культура Италии в эпоху Возрождения = Die Kultur der Renaissance in Italien : опыт / Якоб Буркхардт ; [пер. с нем. и послесл. А.Е. Махов]. - [2-е, испр. изд.]. - Москва : Интрада, 2001. - 543, [1] с. : ил.
Варбург А. Великое переселение образов. Исследование по истории и психологии возрождения античности / Пер. с нем. Е. Козиной. — СПб.: Издательский Дом «Азбука-классика», 2008. — 384 с.: ил. + вклейка (32 с.).
Вазари Дж. Жизнеописания знаменитых живописцев: Джотто, Боттичелли и другие / Джорджо Вазари; [пер. с ит. А. Венедиктова, А. Габричевского]. - Санкт- Петербург: Азбука-классика, 2006. - 342,[1] с.
Вазари Дж. Жизнеописания знаменитых ваятелей и зодчих :Альберти, Микеланджело и другие / Джорджо Вазари ; [пер. с ит. А. Венедиктова, А. Габричевского]. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. - 317,[2] с. ; 18 см.
Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения \ Вс. ст. и ред. Л. М. Брагиной. - М.: Искусство,1986. – 392 с.; 21 л. ил.
Головин В.П. Мир художника раннего итальянского Возрождения \ В. П. Головин. - М.: НЛО, 2003. – 288 с.

Дворжак М. История искусства как история духа / Макс Дворжак ; [Пер. с нем. А.А. Сидорова и др. под общ. ред. А.К. Лепорка]. - СПб. : Акад. проект, 2001. - 331,[2] с., [24] л. ил. : портр.; 21 см.- (Мир искусств).
Дюрер А. Трактаты. Дневники. Письма / Пер. с ранненововерхненем. Ц. Нессельштраус. — СПб.: Азбука, 2003. — 704 с.: ил. + вклейка (32 с.). ISBN 5-267-00253-4
Колпакова Г. С. Искусство Византии. Поздний период. - СПб.: Азбука-классика, 2004. — 320 с.: ил.
Колпакова Г. С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. - СПб.: Азбука-классика, 2005. — 528 с.: ил.
Кларк К. Нагота в искусстве Пер. с англ. М. Куренной, И. Койкмановой, А. Толстовой. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 480 с.: ил.
Леон Баттиста Альберти : [Сб. статей] / АН СССР, Науч. совет по истории мировой культуры; [Отв. ред. В.Н. Лазарев]. - Москва : Наука, 1977. - 192 с., 12 л. ил. ; 21 см.
Леонардо да Винчи Суждения о науке и искусстве. / Леонардо да Винчи. - СПб.: Азбука, 2001. – 704 с.
Лисовский В. Архитектура эпохи Возрождения: Италия. СПб.: Азбука-классика, 2007. − 616 с.: ил. ISBN 978-5-352-02142-2.
Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. / А.Ф. Лосев. - М.: Мысль, 1982. – 623 с.
Мандер К. ван. Книга о художниках Пер. с гол. В. М. Минорского под редакцией Г. И. Федоровой. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 544 с. + вклейка (64 с.).
Микеланджело. Поэзия. Письма. Суждения современников / сост. В.Н.Гращенков — М., 1983. — 176 с.
Панофский Э. Перспектива как «символическая форма»; Готическая архитектура и схоластика / Эрвин Панофский ; Пер. [с нем.] И.В. Хмелевских, Е.Ю. Козиной ; Пер. [с англ.] Л.Н. Житковой. - СПб.: Азбука-классика, 2004. - 334, [1] с. : ил. ; 18 см. - (Серия «Художник и знаток»). Библиогр. в примеч.: с. 98-208, с.312-325. - Указ. имен в конце кн.
Соколов М. Мистерия соседства. К метаморфологии искусства Возрождения. / Михаил Соколов. – М.: Прогресс-Традиция, 1999. – 519 с.
Степанов А. В. Искусство Возрождения. Италия XIV — XV века. СПб.: Азбука-классика, 2006. − 512 с.: ил. ISBN 5-352-00597-6.
Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Италия. XVI век. СПб.: Азбука-классика, 2007. − 640 с.: ил. ISBN 978-5-352-02083-8.
Степанов А. В. Искусство эпохи Возрождения: Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия. - СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2009. — 640 с.: ил. ISBN 978-5-9985-0462-8.
Хейзинга И. Осень Средневековья. \ Йохан Хейзинга. Пер. Дмитрий Сильвестров. - М.: Изд-во Ивана Лимбаха,1994. – 768 с.
Сочинения великих итальянцев XVI века. / Сост. Л.М. Брагина.- СПб.: Алетейя, 2002. - 377 с.
Челлини Б. Жизнеописание. Сонеты. Трактаты. / Пер. с ит. В. Штейна, А. Косс, И. Моисеенко, Ю. Ильина. — СПб.: Азбука-классика, 2003. − 255 + вклейка (32 с.) ISBN 5-352-00441-4
Ченнино Ченнини. Книга об искусстве, или трактат о живописи. / Ченнино Ченнини. - М.: Библиополис, 2008. – 304 с.

XVII-XVIII века.

Барская Т.Д. Дидро. 1713 – 1784./ Т.Д. Барская. - М.;Л.: Искусство, 1962. – 114 с.
Библер, Владимир Соломонович. Век просвещения и критика способности суждения. Дидро и Кант / В.С. Библер. - М. : Рус. феноменол.о-во, 1997. - 46 с. ; 21 см. Библиогр. в подстроч. примеч. -ISBN 5-7333-0433-2.
Буало Н. Поэтическое искусство. / Н. Буало. – М.: Художественнаялитература, 1957. – 231 с.
Винкельман, Иоганн-Иоахим. Избранные произведения и письма / Пер. А.А.Алявдиной ; Вступ. ст. [с. 7-80] и ред. Б.Пшибышевского. - [Репр. воспроизведение изд. 1935г.]. - М. : Науч.-изд. центр "Ладомир", 1996. -681, [4] с. : ил. ; 17 см. Вых. дан. ориг.: М.; Л.: Acagemia.
Винкельман, Иоганн Иоахим (1717-1768). История искусства древности = Geschichte der kunst des altertuns. Малые сочинения = Kleine schriften / Иоганн Иоахим Винкельман ; Подгот., [пер. с нем., коммент., прил.]: И.Е. Бабанов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Алетейя, 2000. - 770,[4] с., [23] с. ил. ; 21 см. Библиогр. в коммент.: с. 489-668 и в подстроч.прим. - Указ. имен: с. 718-770. - 2000 экз. -ISBN 5-89329-260-X.
Винкельман, Иоганн Иоахим. Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре = Gedanken uber die Nachahmung der Griechischer Werke in der Malerei und Bildhauerkunst / [О-во по изуч. восемнадцатого века]. - (Ранняя ред.). - М. : Б.и., 1992. - 49 с. : факс. ; 20 см. Текст парал. на рус. и нем. яз.
Герман М.Ю. Хогарт и его время. / М.Ю. Герман. - М.: Искусство, 1977 226 с. : ил. - (Из истории мирового искусства).
Грачев Д. Эстетические взгляды Дидро. /Д.И. Грачев. - М.: Искусство, 1961. – 225с.
Даниэль С. М. Европейский классицизм. — СПб.: Азбука-классика, 2003. − 304 с.: ил. ISBN 5-352-00313-2.
Даниэль С. М. Рококо: От Ватто до Фрагонара. СПб.: Азбука-классика, 2007. – 336 с.: ил. (Новая история искусства) ISBN 978-5-352-02074-6.
Дени Дидро и культура его эпохи : [Докл. науч.конф. Сектора клас. искусства Запада] / ВНИИ искусствознания М-ва культуры СССР ; [Сост. и отв. ред. В.Г. Кисунько]. - М. : Б. и., 1986. - 215 с.
Дидро Д. Салоны: В II т. / Дени Дидро. - М.: Искусство, 1989. Т.I – 270 с. Т.II – 399 с.
Дидро, Дени. Сочинения : В 2 т. : [Пер. с фр.] / [Сост.,ред., вступ. ст., с. 3-57, В.Н. Кузнецова] ; АНСССР, Ин-т философии. - М. : Мысль, 1986-. - 21см. - (Философское наследие). - ISBN 5-244-00083-7. Т. 1. - 1986. - 590, [2] с., [1] л. портр. - (. .. ; Т. 97). Т. 2. - 1991. - 604, [2] с., [1] л. портр. - (... ; Т. 114).
Дидро, Дени. Эстетика и литературная критика : Пер. с фр. /[Вступ. статья В. Бахмутского, с. 3-37 ; Примеч.Е. Сапрыкиной]. - М. : Худож. лит., 1980. - 658 с., 1 л. портр. ; 21 см. Библиогр. в примеч.: с. 591-634. - Указ. имен.:с. 635-657.
Длугач, Тамара Борисовна. Дени Дидро. - 2-е изд., дораб. - М. : Мысль, 1986. - 190, [1] с. ; 17 см. - (Мыслители прошлого). На обл. авт. не указан. - Библиогр.: с. 187-188 (29 назв.). - Указ. имен: с. 189-190.В прил.: Письмо господину Гримму в защиту аббата Рейналя, 25 марта 1781 г. / Д. Дидро.
Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. — М.: Новое литературное обозрение, 2009. — 536 с. ISBN 978-5-86793-701-0

Дюбо Ж.Б. Критические размышления о поэзии и живописи/Ред-кол.: М.Ф. Овсянников (пред.) и др.; Предисл. Л.Я. Рейнгардт; Пер. сфр. Ю.Н. Стефанова; Коммент. Ю.Н. Стефанова, С.А. Ошерова. М.: Искусство, 1976. – 766 с.
К.В. Загороднева. Принципы и приемы анализа живописных произведений в «Салоне» Дидро 1759 года. // Барокко и классицизм в истории мировой культуры: Материалы Международной научной конференции. Серия «Symposium». Выпуск 17. - СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001
http://anthropology.ru/ru/texts/zagorodn/baroque_22.html
Западноевропейская художественная культура XVIII века: Сб. ст. - М.: Наука, 1980. – 255 с.
Из истории английской эстетической мысли XVIII века. / Вступительная статья: И.С. Нарский. Перевод А.Л. Субботина. -- М.: Искусство, 1982. – 368 с.
Лабутина Т. Л. Культура и власть в эпоху Просвещения. \ Т. Л. Лабутина. - М.: Институт всеобщей истории РАН, 2005. – 464 с.
Лессинг, Готхольд Эфраим (1729-1781). Избранное : Пер. с нем. / Готхольд Эфраим Лессинг ; [Вступ. статья, с. 5-20, и коммент. А.Гулыги]. - М. : Худож. лит., 1980. - 574 с., 1 л. портр. ; 21 см. Содерж.: Драмы: Минна фон Барнхельм; Эмилия Галотти; Натан Мудрый; Басни в прозе; Лаокоон,
или О границах живописи и поэзии: Трактат.
Певзнер Н. Английское в английском искусстве. \ Н. Певзнер. Пер. с англ. О. Демидовой, Л. Житковой. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 320 с. ISBN 5-352-00586-
Проблемы Просвещения в мировой литературе / Отв. ред. С. В. Тураев. - М.: Наука, 1970. – 354 с.
Философия в "Энциклопедии" Дидро и Даламбера / [Рос. АН. Ин-т философии ; Отв. ред. и авт. вступ. ст. В.М. Богуславский]. - М. : Наука, 1994. – 720 с. ; 22 см. - (Памятники философской мысли / Редкол.: Т.И. Ойзерман (пред.) и др.).- ISBN 5-02-008196-5.
Хогарт У. Анализ красоты. / Пер. с англ. П. Мелковой. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2010. — 224 с.: ил. + вклейка (32 с.). ISBN 978-5-389-01127-4
Хейзинга Й. Homo ludens: В тени завтрашнего дня. / Й. Хейзинга. - М.: Прогресс-Академия, 1992.- 464 с.
Эстетика Дидро и современность : [Сб. ст. / Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории
изобразит. искусств, Сектор истории эстет. Учений ; Отв. ред. В.П. Шестаков]. - М. : Изобразит.искусство, 1989. - 334, [2] с., [15] л. ил.
Якимович А.К. Новое время. Искусство и культура XVII и XVIII вв. / А.К. Якимович. - СПб.: Азбука-классика, 2004. − 440 с.: ил. ISBN 5-352-00706-5.

XIX век

Бальзак О. Об искусстве . / Сост. В.Р. Гриб.– М. – Л.: Искусство, 1941. – 528 с.
Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. _ Н.Я. Берковский. - Л.: Худ. лит., 1973. - 567 с.
Бодлер Ш. Об искусстве. / Шарль Бодлер. - М.: Искусство, 1986. - 412 с.
Бьянко Давид, Манини Лучия, Мадзани Анна. Большая история искусства. XIX век. / Пер. с итал. - М.:Слово,2009. -384 с.: ил.
Вакенродер В.Г. Фантазии об искусстве. / В.Г. Вакенродер. Вс. ст. А.С. Дмитриева.- М.: Искусство, 1977. – 263 с.
Ван Гог В. Письма / Пер. П. Мелковой. — СПб.: Азбука, 2003. — 848 с. + вклейка (32 с.). ISBN 5-267-00099-X
Ванслов В.В. Эстетика романтизма. - М., 1966

Вентури Л. От Мане до Лотрека Пер. с ит. Ц. И. Кин. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 352 с.: ил. ISBN 978-5-352-02031-9
Вентури Л. Художники нового времени. / Л. Вентури. Пер. с ит. Л. М. Бродской. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 352 с.: ил. ISBN 978-5-352-02030-2
Гейне Г. Французские художники. / Генрих Гейне. Полное собр. соч. в 12 т. / Под общ. Ред. Н.Я. Берковского, Т.6. - М., 1936. – 502 с.
Герман М. Ю. Импрессионисты: судьбы, искусство, время. М.: Слово, 2004. -296 с.: ил.
Гете, Иоганн Вольфганг. Избранные произведения : Об искусстве. [Переводы] / [Сост. И предисл. Б.П. Мицкевича, с. 5-26 ; Худож. Н.В.Сустова]. - Минск : Изд-во БГУ, 1977. - 479 с. :ил. ; 21 см.
Гоген П. Письма, эссе, статьи / Пер. с фр. Н. Рыковой, А. Кантор-Гуковской, О. Кустовой, Л. Ефимова. — СПб.: Азбука-классика, 2003. — 704 с. ISBN 5-352-00152-0
Гонкуры Э.и Ж. Дневник./ Пер., сост., коммент. Лейбович. В 2-х т.- М.: Худож. лит., 1964. Т. 1 – 711 с., т. 2 – 750 с.
Денвир Б. Импрессионизм. Художники и картины. / Бернард Девенир. - М. Искусство, 1994. -424 с.
Делакруа Э. Письма / Пер. с фр. Ю. Б. Корнеева, Л. М. Цывьяна, Е. В. Баевской. — СПб.: Азбука, 2003. — 896 с.: ил. + вклейка (32 с.). ISBN 5-267-00586-X
Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма. / А.С. Дмитриев. - М.: Изд-во МГУ, 1975. – 264 с.
Дюхтинг Х. Жорж Сёра. / Х. Дюхтинг - М.: Tashen, 2000. -136 с.
Европейский символизм. \\ Под ред. Светлов Е.И.- СПб.: Алтейя, 2006
Жерико о себе и современники о нем. - М., 1962
Золя Э. Мой Салон.Эдуард Мане. // Собр.соч. в 26 т., Т.24. - М., 1966
Импрессионизм. Воспоминания Дюран-Рюэля. - Л., 1969
Калитина Н.Н. Эпоха реализма во французской живописи. - М., 1972
Клеман М. В. Э.Золя. / Михаил Карлович Клеман. - М.: Гослитиздат., 1940. – 176 с.
Кожина Е. Романтическая битва. / Елена Федоровна Кожина.- Л.: Искусство, Лен. отд., 1969. – 272 с.
Коро - художник, человек. / Сост. Е.М. Гайдукевич. - М.: Изд. Акад. Худ. СССР, 1959. – 176 с.
Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика. / Г. Е. Крейдлин. - М.: Новое литературное обозрение, 2004. - 584 с.
Курбе Г. Письма, документы,воспоминания. / Сост. И прим. Н.Н. Калитиной. - М.: Искусство, 1970. – 271 с.
Лакатос И. Методология исследовательских программ. / И. Лакатос. - М.: Аст, Аст Ермак, 2003. - 384 с.
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. / Сост. А.С. Дмитриев. – М.: Изд-во МГУ, 1980. – 638 с.
Литературные манифесты французских реалистов. / Сост. М.К. Клеман- Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1935. – 203 с.
Моклер. К. Импрессионизм, его история, его эстетика, его мастера. Пер с франц. Под ред. Рерберга Ф. И. М.: Искусство, 1909. -101с.
Моррис У. Искусство и жизнь. / Сост. А.А. Аникст, коммент. Р.Ф. Усмановой - М.: Искусство, 1973. – 511 с.
Певзнер Н. Английское в английском искусстве. \ Н. Певзнер. Пер. с англ. О. Демидовой, Л. Житковой. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 320 с. ISBN 5-352-00586

Панофски Э. Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. \ Эрвин Панофски - СПб.: Андрей Наследников, 2002. – 237 с.
Раздольская В. И. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. — СПб., Азбука-классика, 2005. — 384 с.: ил. ISBN 5-352-01156-9. Цена :189 руб.
Раздольская В. Искусство Франции второй половины XIX века./ В.И. Раздольская. - Л.: Искусство, 1981. -319 с.
Ревалд Дж. История импрессионизма. / Джон Ревальд. / Джон Ревальд. - М.: Республика, 1994. -415 с.
Рейтерсверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой. / Оскар Рейтерсвсверд. - М.: Искусство, 1974. -298 с.
Рейтерсверд О. Клод Моне. Пер со шведского. / Оскар Рейтерсвсверд. М.: Искусство, 1965. -147 с.
Рёскин Дж. Лекции об искусстве. / Джон Рёскин. Пер. с англ. Когана П.; под ред. Кононенко Е.; вступ.ст., комм. Кононенко Е – М.: Б.Г.С. – Пресс, 2006. Серия Ars longa. – 319 с.
Рёскин Дж. Камни Венеции./ Пер. с англ. А. В. Глебовской, Л. Н. Житковой. — СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2009. — 352 с. + вкл. (16 с.) ISBN 978-5-9985-0415-0
Рёскин Дж. Прогулки по Флоренции. Заметки о христианском искусстве для английских путешественников / Пер. с англ. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 248 с. + вкл. (64 с.) ISBN 978-5-352-02183-5
Рёскин Дж. Семь светочей архитектуры. / Пер. с англ. М. Куренной, Н. Лебедевой, С. Сухарева. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 320 с. + вкл. (64 с.) ISBN 978-5-352-02208-5
Роден О. Завещание. / Пер. с фр. В. Г. Микушевича, Л. Н. Ефимова, Г. А. Соловьевой, П. Росси. — СПб.: Азбука, 2003. — 624 с. + вклейка (64 с.). ISBN 5-267-00617-3
Речи и письма живописца Луи Давида. / Пер. с фр. - М.-Л.: Изогиз, 1933. – 111с.
Сезанн П. Переписка. Воспоминания современников. - Поль Сезанн. - М.: Искуство, 1972. – 368 с.
Серов В. в переписке, интервью и документах/В.Серов; Предисл. И.С. Зильберштейн, В.А. Самков. - Л.: Художник РСФСР,1985.-С.227-228.
Синьяк Поль, Сёра Жорж. Письма. Дневники. Литературное наследие. Воспоминания современников. М.: Искусство, 1976. -278 с.
Уайлд О. Письма. Эссе / Пер. с англ. В. Воронина, А. Зверева, Л. Мотылева и др. — СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2009. — 416 с. ISBN 978-5-9985-0497-6.
Файст Х. П. Импрессионизм во Франции. / Х. Петер Файст. - М.: Tashen - Арт-Родник, 2008. -707с.:ил.
Фрид Я. Стендаль: Очерк жизни и творчества / Я.В. Фрид. - М. : Гослитиздат, 1958 (1966). - 287с.
Шефтсбери Э. Эстетические опыты. / Энтони Шефтсбери. Михайлов А.В. Вместо введения.— М.:Искусство, 1975. - 542 с.
Шелли П.Б. Письма. Статьи. Фрагменты. / П.Б. Шелли. Пер. З.Е. Александровой.- М.: Наука, 1972 (АН СССР «Лит. памятники»). – 451 с.
Шлегель Ф. Эстетика. Философия.Критика.: В 2-х т. / Сост. Ю.Н, Попова.- М.: Искусство, 1983 . Т. 1 – 479 с., т. 2 – 441 с.
Энгр об искусстве. / Сост. Авт. вс. ст. А Н. Изергина.- Л.: Изд-во Акад. Худож. СССР, 1962 . – 171 с.
Эстетика раннего французского романтизма. / Пер. с фр., сост. В.А. Мильчиной. - М.: Искусство, 1982. – 480 с.

XX – XXI век

Акопян К.З. XX век в контексте искусства История болезни как повод для размышлений. / К.З. Акопян. Рец.: Т.Ф. Кузнецова, А.К. Якимович; Российский ин-т культурологии. – М.: Академический проект, 2005. – 336 с. (Технологии культуры).

Андреева Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007. — 488 с.: ил. ISBN 5-352-01984-5.

Афанасижев М.Н. Западные концепции художественного творчества. / М.Н. Афанасижев.- М.: Высшая школа, 1990 – 176с.

Барт Р. Мифологии / Перевод, вступ. ст. и коммент. С.Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996 — 320 с.

Батракова С.П. Художник xx века и язык живописи. / С.П. Батракова. – М.: Наука, 1996. – 176 с.

Бахтин М. М. Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. / М.М. Бахтин. - М.: Лабиринт , 2000. – 640 с.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. // Киноведческие записки. Вып. 2. - М., 1989. С. 151-173

Богемская К.Г. Понять примитив. / К.Г. Богемская. – СПб: Алтейя, 2001. – 185 с.

Бодрийяр Ж.. В тени молчаливого большинства, или Конец социального. / Пер. Н.В. Суслова - Екатеринбург: изд-во Уральского университета, 2001, 96 с.

Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Пер. с фр., послесл. и примеч. Е. А. Самарской. – М.: Культурная революция; Республика, 2006. – 269 с. (Мыслители XX века).

Бодрийяр, Ж. Пароли. От фрагмента к фрагменту / Ж. Бодрийяр; пер. с франц. Н. Суслова. — Екатеринбург: У-Фактория, 2006. — 199 с. (Серия "Академический бестселлер"). ISBN 5-9709-0003-6.

Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр; пер. с франц. С.Н. Зенкина. — М.: "Добросвет", 2000. — 387 стр. ISBN 5-7913-0047-6.

Бодрийяр Ж. Система вещей. / Пер. с фр. и сопр. ст. Н.С. Зенкина. – М.: Рудомино, 2001. – 220 с.

Бодрийяр, Ж. Прозрачность зла / Ж. Бодрийяр; пер. с франц. Л. Любарской, Е. Марковской. — М.: Добросвет, 2000. — 387с.

Бредихина Л. Репрезентационные практики в "женском" искусстве.\\ Женщина и визуальные знаки./ А. Альчук.. ред. - М.: URSS, 2004 - 280 с. С.24 - 31.

Валери П. Об искусстве./ ред. В.М. Козовой, предисл. А.А, Вишневского. - М.: Искусство, 1976. – 622 с.

Выготский Л. С. Психология искусства. / Л.С. Выготский. - М.: Лабиринт, 2010. - 352 с.

Вейдле В.В. Умирание искусства. / В. Вейдле. Толмачев В.М. (сост. и послесл.). – М.: Республика, 2001. – 447 с.

Гадамер Х. - Г. Актуальность прекрасного. \ Христиан Ганс Гадамер. - М.: Издательство – Искусство, 1991.- 367 с.

Герман М. Ю. Модернизм. М.: Слово,2005. -306 с.: ил.

Григорьян Б.Т Философская антропология Критический анализ. / Б.Т. Григорьян.- М.: Мысль, 1982 – 188с.

Гинзбург К. Приметы. Уликовая парадигма и ее корни. // Новое литературное обозрение, 1994, № 8, с. 27-61 http://detective.gumer.info/txt/ginsburg.doc (24.01.2012).

Гройс Борис. Комментарии к искусству. / Пер. А. Фоменко, С. Веселовой, Г. Литичевского, О. Степанова, Е. Лазаревой, А. Матвеевой, В. Софронова-Антомони. — М.: Художественный журнал; Прагматика культуры, 2003. — 342 с. — (Modus pensandi).
Давыдов Ю.К. Эстетика нигилизма. / Ю.К. Давыдов.- М.: Искусство, 1975. – 272 с.
Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кёльне: тексты, иллюстрации, документы. / Под ред. К. Шумана. - М.: Республика, 2002 . – 560 с.
Дали С. Дневник гения. / Пер. с фр. Л. М. Цывьяна. — СПб.: Азбука, 2003. — 448 с. + вклейка. ISBN 5-267-00491-X
Добрынина В.И., Большаков А.В. Актуальные проблемы культуры XX века. / В.И. Добрынина, А.В. Большаков. - М.: Знание, 1993. – 480 с.
Жан Бодрийяр / Грицанов А.А., Кацук Н.Л. — Мн.: Книжный Дом, 2008. — 256 с. (Мыслители XX столетия). ISBN 978-985-489-772-1.
Зарецкий Ю.П. Стратегии понимания прошлого: Теория, история, историография. - М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 384 с. ISBN 978-5-86793-910-6
Зедльмайер, Ханс. Утрата середины. - М.: Прогресс – Традиция. Издательский дом «Территория будущего», прогресс-традиция, 2008. – 604 с.
Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодерн. / И.П. Ильин. Научный редактор А. Е. Махов. - М.: Интрада, 1996. – 256 с.
Ильин И. П. Постмодернизм : словарь терминов / И. П. Ильин. - М. : ИНИОН РАН - INTRADA, 2001. - 384 с. - Библиография: с. 357-369. - Именной указ.: с. 370-374. - Предм. указ.: с. 375-382.
Искусство в современном мире. Сборник статей. Вып. 3. /Отв. Ред. М.А. Бусев, сост. М.П. Лазарев. - М.: Памятники исторической мысли, 2009. – 411 с., ил.
Искусство эпохи Модернизма. Стиль Ар Деко. 1910–1940-е годы. / Отв. ред. Т.Г. Малинина. - М.: Пинакотека, 2009. - 320 с., ил.
Искусствознание запада об искусстве XX века. - М., 1938
Кандинский В. Точка и линия на плоскости. / Василий Кандинский. — СПб.: Азбука, 2003. — 560 с.: ил. + вклейка (32 с.). ISBN 5-267-00254-2
Краусс Розалинд. ПОДЛИННОСТЬ АВАНГАРДА И ДРУГИЕ МОДЕРНИСТСКИЕ МИФЫ / Пер. А. Матвеевой, К. Кистяковской, А. Обуховой. — М.: Художественный журнал, 2003. — 318 с. — (Классика современности).
Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика. / Г. Е. Крейдлин. - М.: Новое литературное обозрение, 2004. - 584 с.
Крючкова В.А. Антиискусство. Теория и практика авангардистских движений Серия: Искусство и борьба идеологий. - М.: Изобразительное искусство, 1985 г. - 304 с.
Крючкова В.А. Социология искусства и модернизм. / Крючкова В.А. - М.: Изобразительное искусство, 1979. - 215 с.
Культура и культурология : слов. / Ред.-сост. А.И. Кравченко. - Екатеринбург ; М. : Деловая кн ; Акад. проект, 2003. - 926 с. - Источники: с. 921-927.
Лакатос И. Методология исследовательских программ. / И. Лакатос. - М.: Аст, Аст Ермак, 2003. - 384 с.
Лейбнин В.Н. Рейд. Психоанализ и современная западная философия. / В.Н. Лейбнин. – М.: Политиздат, 1990 – 397с.
Лебедев А.К. К спорам об абстракции в искусстве. / А.К. Лебедев. - М.: Изобразительное искусство, 1970. – 260 с.
Левинг Ю. Воспитание оптикой. Книжная графика, анимация, текст. - М.: Новое литературное обозрение, 2010. — 528 с., ил. - ISBN 978-5-86793-806-2

Малевич. Классический авангард. Витебск.- М.: Экономпресс, 2008 – 304 с.
Малевич К. Черный квадрат. – Казимир Малевич. - СПб.: Азбука-классика, 2003. − 576 с. + вклейка (64 с.). ISBN 5-352-00567-4
Маргинальное искусство. / Составление и предисловие А.С.Мигунова. - М.: Издательство Московского государственного университета, 1999. - 159 с., 35 цв. ил.
Матисс А. Заметки живописца / Пер. с фр., англ. — СПб.: Азбука, 2003. — 640 с. + вклейка (32 с.). ISBN 5-267-00581-9
Мельвиль Ю.И. Пути буржуазной философии XX века. / Ю.И. Мельвиль. - М.: Мысль, 1983 – 247с.
Михайлова И.Г. Художественное моделирование как фактор фантастического видения реальности. / И.Г. Михайлова. – СПб.: Б&К, 2005. – 312 с.
Модернизм: Анализ и критика основных направлений : [сб. ст.]. / Акад. художеств СССР, НИИ теории и истории изобр. искусств ; под ред. В. В. Ванслова, Ю. Д. Колпинского. - М.: Искусство, 1980. – 311 с. 39 л. ил.
Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. / Я. Мукаржовский. - М.: Искусство, 1994. - 606 с.
Мунье Э. Персонализм. / Э. Мунье. - М.: Искусство, 1990 – 143с.
Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. / Сост. Свасьяна К.А. Т.1, 2 - М.: Мысль, 1997 – 829, 829с.
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. К генеалогии морали. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм. / Фридрих Ницше. - М.: Попурри, 2001 – 624с.
Олива Акилле Бонито. Искусство на исходе второго тысячелетия. / Пер. с итал. Курьеровой Г., Чекалова К. - {Классика современности} – М.: Художественный журнал, 2003. – 217 с. ISBN 5-901116-09-7 ~54.00.00 06880
От конструктивизма до сюрреализма. / Отв. ред.: Е. К. Виноградова, Г. Ф. Коваленко; Гос. ин-т искусствознания. - М.: Наука, 1996. - 202 с., 24 л. ил.
Паперный В. Культура Два. — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 408 с.: ил. ISBN 978-5-86793-923-6
Петров-Водкин К. Пространство Эвклида. / К.А. Петров - Водкин. — СПб.: Азбука, 2003. — 768 с.: ил. + вклейка. ISBN 5-267-00293-3 К. С. Петров-Водкин был не
Рокмакер Ханс Р. Современное искусство и смерть культуры. / Ханс Р. Рокмакер.– СПб.: Мирт, 2004. – 218 с.
Пивоваров В. О любви слова и изображения. / В. Пивоваров. - М.: Новое литературное обозрение, 2004. ISBN 5-86793-298-2
Поликарпов В.С. Наука и мистицизм в XX веке. / ВЫ.С. Поликарпов. - М.: Мысль, 1990 – 219с.
Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. / К. Поппер. - Едиториал УРСС, 2002. - 384 с.
Поппер К. Открытое общество и его враги. Чары Платона Т.1/ К. Поппер. - М.: Феникс, Культурная революция, 1992 – 448с.
Пикассо и окрестности: Сб. статей / Рос. акад. художеств, НИИ теории и истории изобраз. искусств; отв. ред. М.А. Бусев. М.: Прогресс-Традиция, 2006. 296 с., ил.
Самосознание европейской культуры XX века (мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе). / Сост. Э. Удальцова. - М.: Политиздат, 1991 – 366с.
Смирнов И.П. Кризис современности./ И.П. Смирнов. — М.: Новое литературное обозрение, 2010. — 296 с. — ISBN 978-5-86793-787-4
Современное искусствознание: Метод. пробл. Сб. ст. / Отв. Ред. А.Я. Зись. – М.: Наука,

1994. – 253 с.
Современное искусствознание за рубежом. Очерки. / Отв. Ред. Б.Р. Виппер, Т.Н. Ливанова. - М.: Наука, 1964. – 314 с.
Современная западная философия : словарь / сост. В.С. Малахов, В.П. Филатов. - М. : Политиздат, 1991. - 414 с. - Указ. имен: с. 407-417.
Современные зарубежные концепции диалектики (критические очерки). / Отв. ред. Лекторский В.А. - М.: Наука, 1987 – 270с.
Социология искусства: Учебник. – СПб.: Искусство-СПб, 2005. - 479 стр. (5-210-01609-9)
Стоикита В. Краткая история тени. / Виктор Стоикита. - СПб.-М.:Machina,2004. -270с.:ил.
Стойков А. Критика абстрактного искусства и его теории. / Стойков Атанас [предисл. А. А. Федорова-Давыдова] - М.: Искусство,1964. - 247 с., 12 л. ил.
Столяров И.А. Управление культурой (организационно-экономический механизм). / И.А. Столяров. - М.: Экономика, 1989 – 202с.
Сумерки богов. / Сост. Яковлева А.М. - М.: Политиздат, 1989 – 398с
Тавризян Г.М. Проблема человека во французском экзистенциализме (критический анализ). / Г.М. Тавризян. - М.: Наука, 1977 – 142с.
Тасалов В.И. Светоэнергетика искусства. Очерки теории искусствознания. / В.И. Тасалов. – СПб.: ДМ. Булганин, 2006. – 462 с.
Труды Государственного Эрмитажа. [Т.] 50 : Музеи мира в XXI веке: реконструкция, реставрация, реэкспозиция (20.10.2008–22.10.2008) : материалы Международной конференции / науч. ред. А. А. Трофимова ; Государственный Эрмитаж. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2010. – 190 с. : ил.
Трубина Е.Г. Город в теории: опыт осмысления пространства. / Е.Г. Трубина.— М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 520 с.: ил. - ISBN 978-5-86793-823-9
Тугендхольд Я. А. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. Избранные статьи и очерки./ Я.А. Тугенхольд. - М.: Советский художник, 1987. -315с.
Турчин В.С. Образ двадцатого: в прошлом и настоящем. Художники и их концепции. Призведения и теории. / В.С. Турчин. – М.: Прогресс - Традиция, 2003. – 648 с.
Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. / В.С. Турчин.— М.: Издательство МГУ им.М.В.Ломоносова,, 1993.—248 с. ISBN 5-211-02686-1.
Турчин, В.С. Французское искусство от Людовика XVI до Наполеона: L’ancien regime, революция и империя, XVIII – начало XIX веков / Валерий Стефанович Турчин. – М.: Жираф, 2007. – 286 с.
Уайхтед А.Н. Избранные работы по философии. / А.Н Уайтхед.- М.: Прогресс, 1990 – 718с.
Филонов П. Дневник. / Павел Филонов. — СПб.: Азбука, 2003. — 672 с.: ил. + вклейка (64 с.). ISBN 5-267-00327-1 Павел Филонов — один
Философия любви. Часть 1. / Под ред. Горского Д.П. - М.: Политиздат, 1970 – 510с.
Философия наивности. / Сост. А.С. Мигунов - М.: Издательство МГУ им.М.В.Ломоносова, 2001. – 384 с.
Философия свободомыслия. - М.: РАГС, 2004 – 256с.
Фоменко А. Архаисты, они же новаторы. / Андрей Фоменко.- М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 214 с. ISBN 9785867935238
Фрейд З. «Я» и «Оно». Труды разных лет. / Зигмунд Фрейд. – Тбилиси: Мерина, 1991 – 232с.
Фромм Э. Душа человека. / Э. Фромм. - М.: Республика, 1992 – 430с.
Фромм Э. Искусство любви. / Э. Фромм. – Минск: Полифакт, 1990 – 80с.

Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге (сборник). / М. Хайдеггер. - М.: Высшая школа, 1991 – 192с.
Хейзинга Й. Homo ludens: В тени завтрашнего дня. / Й. Хейзинга. - М.: Прогресс-Академия, 1992.- 464 с.
Хоннеф К. Энди Уорхолл (1928 - 1987). От коммерции к искусству. \ К. Хоффнер. – М.: Арт-Родник, 2008. - 96 с.
Хренов А. Маги и радикалы: век американского авангарда. / А. Хренов. — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 408 с.: ил. - ISBN 978-5-86793-842-0
Честертон Г.К. Вечный человек. / Г.К. Четертон.- М.: Политиздат, 1991 – 544с.
Шагал М. Моя жизнь / Пер. Н. Малевич. — СПб.: Азбука, 2003. — 446 с.: ил. + вклейка (64 с.). ISBN 5-267-00200-3
Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. / Пер. с франц. С. Дубина. - М.: НЛО, 2002. – 416 с.
Шиффрин А. Легко ли быть издателем: Как транснациональные концерны завладели книжным рынком и отучили нас читать / Андре Шиффрин; пер. с английского С. Силаковой. — 2-е изд. — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 224 с. - ISBN 978-5-86793-930-4
Шопенгауэр А. Сочинения в 5-и томах. «Мир как воля и представлении». Т.1. / А. Шопенгауэр. - М.: Московский клуб, 1992 – 395с.
Шпенглер О. Закат Европы Т.1 / О.Шпенглер; пер.с нем., К.А. Свасьяна. - М.: Мысль, 1993.-С.438.
Эко У. VERTIGO – Круговорот образов, понятий, предметов. / Умберто Эко. – М.: Слово/SLOVO, 2009. – 408 с.

9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов

1. Библиотека Конгресса. The Library of Congress. https://www.loc.gov/
2. Британская библиотека. British Library. http://www.bl.uk/
3. Британский музей. The British Museum. http://www.britishmuseum.org/
4. Галерея Уффици. Galleria degli Uffizi. http://www.uffizi.it/
5. Государственный Эрмитаж. http://www.hermitagemuseum.org/
6. Лондонская национальная галерея. The National Gallery. http://www.nationalgallery.org.uk/
7. Лувр. Musée du Louvre. http://www.louvre.fr/
8. Метрополитен-музей. The Metropolitan Museum of Art http://www.metmuseum.org/
9. Музеи Ватикана. Musei Vaticani. http://www.museivaticani.va/
10. Музей Виктории и Альберта. Victoria and Albert Museum. https://www.vam.ac.uk/
11. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. http://elibrary.ru/defaultx.asp
12. Национальная библиотека Франции. Bibliothèque nationale de France (BNF) http://www.bnf.fr/fr/acc/x.accueil.html
13. Национальный музей Прадо. Museo Nacional del Prado. https://www.museodelprado.es/
14. Рейксмюсеум. Rijksmuseum Amsterdam. https://www.rijksmuseum.nl/
15. Российская национальная библиотека. http://www.nlr.ru/
16. ЭБС Университетская библиотека онлайн. http://biblioclub.ru/
17. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины «Стили в западноевропейском искусстве» требует от студента максимальной концентрации, усидчивости, работоспособности, внимания в освоении

материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию глубокого понимания основополагающей важности курса истории искусства и преданности великому делу изучения и сохранения памятников истории и культуры.

Для студента посещение лекций является необходимым условием полноценного и всестороннего освоения курса, структура, последовательность и методология освоения материала базируются на образовательном стандарте и отвечают требованиям к подготовке всесторонне образованного специалиста, профессионала в области истории искусства. Используемые в ходе обучения подходы, включающие проведение семинаров в форме ролевой игры «Теория и практика стилистического анализа», имитации научной конференции «Стилистические аспекты развития искусства Средних веков и эпохи Возрождения», кейс-метода «Методологические аспекты изучения стиля в искусстве XVII – XIX вв.», имитации научной дискуссии «Проблема стиля в контексте изучения современного искусства», и другие образовательные технологии позволяют освоить как теоретическую, так и практическую часть курса. Лекцию предваряет устный опрос и тестирование по теме предыдущего занятия, целью которого является проверка остаточных знаний аудитории. Тест для текущего контроля успеваемости предполагает теоретический вопрос с четырьмя вариантами ответов, только один из которых правильный. Тестирование по окончании каждой темы позволяет выявить степень освоения курса и определить уровень компетентности обучающегося в рамках данной тематики. Успешным считается преодоление 60 % рубежа, соответствующее «зачету» или оценке – «удовлетворительно», 75% - «хорошо», 90% - «отлично».

Студент должен неукоснительно посещать практические занятия, участвовать во всех видах интерактивных мероприятий, выступать с докладами и т.п. Практические занятия являются неотъемлемой частью учебного процесса. Базой для поведения различных вариантов семинаров и интерактивных занятий является самостоятельная работа студента – составление библиографии, подбор материалов, систематизация, обобщение и подведение итоговых выводов. В ходе практических занятий студент должен продемонстрировать как знакомство с анализируемыми явлениями художественной культуры и произведениями искусства, так и глубокое знание литературы по теме, умение работать в коллективе и вести научную дискуссию. Участие в семинаре оценивается высоко при условии самостоятельной подготовки доклада, разработки иллюстративной базы, оформления презентации, обоснованных и авторитетных ответов на вопросы, умении поддержать научную дискуссию. Целью практических занятий является формирование профессиональной самостоятельности и готовности к работе с художественным материалом, поддержание и развитие навыка описания и анализа памятников, семинары предполагают прежде всего независимость индивидуальных суждений и умение отстаивать свою точку зрения в научном споре. Необходимо продемонстрировать студентом владение различными методами анализа произведений искусства, включая формальный, образно-стилистический, иконографический и семиотический подходы.

Студент, участвующий в ролевой игре «Теория и практика стилистического анализа» в рамках занятия, посвященного теории стилей, должен рассчитывать на работу в коллективе с целью разработать научно доказанную базу под понятием стиля, предполагается вынесение на обсуждение двух точек зрения: «стиль есть универсальное понятие искусствоведения», «стилистическая эволюция относительна» и обсуждение их на основе самостоятельно разработанных докладов и подготовленной доказательной базы. Представители двух команд в игровой форме представляют и комментируют свой тезис, представители другой команды оспаривают выдвинутое утверждение. Побеждает команда, игроки которой смогли привлечь на свою сторону больше представителей противоположной точки зрения. Умение отстоять определенную точку зрения, участие в дискуссии и стремление к опоре на обоснованную доказательную базу является необходимым условием успешной работы. Имитация научной конференции «Стилистические аспекты развития искусства Средних веков и эпохи Возрождения»

предполагает самостоятельную разработку выступления на актуальную тему, касающуюся стилистической эволюции европейского искусства XII – XVI вв., автору необходимо составить текст выступления, представить тезисы и подготовить иллюстративный ряд. Масштаб конференции предполагает выделение различных секций: «Искусство Европы XI–XII вв.», «Готическй стиль в Европе», «Феномен Северного Возрождения», «Ренессанс в европейском искусстве и архитектуре», «Маньеризм как стилистическое направление». Кейс-метод «Методологические аспекты изучения стиля в искусстве XVII – XIX вв.» основан на принципе имитации профессиональной деятельности искусствоведа с элементами стилистической атрибуции произведений изобразительного искусства, в ходе семинара изучаются методы стилистической атрибуции произведений искусства. В ходе занятий каждый раз студентам должен быть представлен памятник разного стиля или направления (барокко, рококо, классицизм, академизм, сентиментализм, романтизм, реализм, историзм, эклектика, модерн), что должно стимулировать активный исследовательский поиск. Форма проведения всех пяти занятий едина – предоставленный памятник подвергается развернутому стилистическому анализу, исследуется с точки зрения материала, сопоставляется с аналогичными произведениями. Студенты, работающие в группе, должны атрибутировать представленный памятник. Имитация научной дискуссии «Проблема стиля в контексте изучения современного искусства» базируется на обсуждении проблемы стиля в рамках изучения искусства XX века: обучающиеся разрабатывают сообщение об одном из направлений развития искусства, сопровождая доклад необходимым иллюстративным рядом. Цель дискуссии становится попытка выявить (или отвергнуть) возможность изучения современного искусства с точки зрения истории художественных стилей. Следует провести развёрнутое обсуждение принципов сосуществования таких стилистических тенденций как фовизм, кубизм, экспрессионизм, ар деко, футуризм, конструктивизм, абстракционизм, минимализм, сюрреализм, оп-арт, поп-арт, концептуализм, фотореализм, гиперреализм, и различные тенденции эпохи постмодернизма. Разнообразие стилистических направлений предопределяет специфику и структуру семинарских занятий.

Собеседование по завершении изучения первой методологической темы, связанной с теорией художественных стилей, строится в форме устного опроса с элементами научной дискуссии. Тестирование по окончании каждой темы позволяет выявить степень освоения курса и определить уровень компетентности обучающегося в рамках данной тематики.

Посещение музеев является обязательным условием полного освоения курса. Экскурсия предполагает самостоятельное и под руководством преподавателя ознакомление с художественными стилями на примере коллекции Государственного Эрмитажа, Государственного Русского Музея, ГМИР, НИМРАХ и Музея ДПИ ГХПА им. А.Л. Штиглица. Самостоятельная разработка студентов в рамках творческого задания предполагает подготовку экскурсии на тему «Стили и стилизации» в одном из музеев или на примере архитектуры Санкт-Петербурга.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
	Аудитория с затемнением для группы 30 студентов	1
2.	Специализированная мебель и оргсредства:	
	Столы, стулья, зональная подсветка	По количеству студентов в группе – не менее 30
3.	Специальное оборудование и технические средства обучения:	
	Компьютер, проектор/экран	1 комплект на аудиторию

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская Академия художеств имени Ильи Репина»
(Академия художеств)

Кафедра зарубежного искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры зарубежного
искусства
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ А.А.Курпатова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СТИЛЬ АР ДЕКО В АРХИТЕКТУРЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ»

Направление подготовки	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	магистратура
Квалификация	магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Стиль ар деко в архитектуре и изобразительном искусстве» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил _____ кандидат культурологии, доцент В. В. Дегтярев

Рецензент _____ кандидат искусствоведения, доцент Г. Н. Габриэль

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Содержание и структура дисциплины
5. Объём дисциплины и виды учебной работы
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень вспомогательных информационных ресурсов
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

История изобразительного искусства и архитектуры первой половины XX века часто изображается, как история блистательных одиночек, порой даже маргиналов, создававших группы и художественные направления, конфликтовавшие друг с другом и с «признанным» искусством – будь то салон или официально одобряемый реализм. Тем не менее, если сделать попытку рассмотреть все художественные направления 1910-1940-х годов в контексте эпохи, можно обнаружить, что они оказываются частью более широкого целого, которое вполне соответствует характеристикам «большого стиля». Рискнем предположить, что такой подход, направленный на выявление сходства, продиктованного общностью мировоззрения, и более фундаментального, чем различия художественных манер или стратегий саморепрезентации, может быть более плодотворным для изучения искусства первой половины XX века (и. в особенности, межвоенных десятилетий), чем традиционные модели, направленные на изоляцию отдельных явлений искусства, будь то творчество крупных мастеров или деятельность эфемерных художественных объединений.

Нам представляется, что дихотомия «передового» и «отсталого» по отношению к художественному миру 1910-1940-х годов в значительной степени искусственна, как и противопоставление «официального» или коммерчески успешного искусства поискам отдельных выдающихся фигур. С определенной исторической дистанции становится очевидным, что даже концепция модернизма недостаточна для описания всего диапазона искусства первой половины прошлого столетия. Во-первых, она предполагает себе жесткую альтернативу – некое «отсталое» или «реакционное» искусство, против которого адепты новых течений (по их собственным утверждениям) ведут непримиримую борьбу. Во-вторых, та же хронологическая и мировоззренческая дистанция скрадывает различия, которые часто преувеличивались сторонниками тех или иных течений, и обнаруживает, что идейных консерваторов, а тем более реакционеров, в то время почти не было, а приятие или неприятие стилистических отсылок к прошлым эпохам не отменяет фундаментального единства в отношении к прошлому, как к безвозвратно ушедшему. При всем различии художественных практик, художники и архитекторы этого периода одинаково воспринимали европейскую культуру предыдущих эпох как «груду поверженных образов» (Т. С. Элиот).

Цель курса: изучение стиля ар деко как целостного историко-культурного явления.

Задачи курса:

- Определить место ар деко в мировой художественной культуре;
- Выявить стилистическое и мировоззренческое своеобразие ар деко;
- Охарактеризовать основные этапы истории развития стиля и его региональные центры;
- Изучить деятельность крупнейших представителей ар деко;
- Проанализировать наиболее значительные произведения архитектуры, живописи и графики ар деко.

Общие планируемые результаты обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины, студент должен знать законы восприятия искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками. Должен уметь вести коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия,

Должен владеть навыком использования приобретенных знаний для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию.

Должен овладеть следующими компетенциями:

УК-1. - способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;

ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;

ОПК-3 – способность использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий;

ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития;

ПК-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства;

ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: **Универсальных:** УК-1. – способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; **Общепрофессиональных**: ОПК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; ОПК-3 – способность использовать знания, умения и	**В результате освоения дисциплины обучающийся:** **Знать:** - научное понимание соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2); – концепции о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3);	1 семестр	Текущий контроль устный опрос, семинарские занятия. Промежуточная аттестация – зачет.

навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий; **Профессиональных**: ПК-1 – способность 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-2 - способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития; ПК-4 – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства; ПК-5 – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие	**Уметь**: – способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития (ПК-2); – способность проанализировать сущность изобразительного искусства, способность понимать истоки и сущность общественной оценки явлений искусства, произведений и деятелей искусства (ПК-4); – способность осуществлять экспертно-аналитическую работу в сфере искусства, анализировать специфику художественного рынка в современных условиях и прогнозировать его развитие (ПК-5). **Владеть:** – 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); – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого		

	потенциала (УК-1).		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина изучается в 1 семестре.

Даная дисциплина тематически и содержательно-методологически связана с курсами «Стили в европейском искусстве», «Новые технологии и современное искусство», «История западноевропейской графики», «Методологические основы НИР».

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами: «История западноевропейской графики», «Атрибуция западноевропейской живописи», «Экспертиза художественных произведений», «Искусство и художественная жизнь Германии конца XIX – начала XX вв.», «Научно-исследовательская работа».

4. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	Трудоемкость: 72 часа, 2 з. е.	
	Всего	семестры
		1
Лекционные занятия	14	1
Практические занятия (семинары)	16	1
Самостоятельная работа	42	1

5. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объём дисциплины составляет 2 зачетные единицы: 72 часа

Содержание курса

Тема 1. Прогресс и архаика в искусстве 1910-1940 годов: противопоставление или компромисс?

«Футуристический манифест» Филиппо Маринетти (1909) и футуристический город Антонио Сант'Элиа (1914). Ар деко и исторические стили: повторение XIX века или его преодоление? Экзотика и ориентализм.

Тема 2. Ар деко как исторический стиль и как тип культуры.

Импульс преобразования мира в искусстве ар деко (титанизм). Градостроительные проекты Ле Корбюзье («План Вуазен», «Лучезарный город», «Проект Обюс») и «Атлантропа» Германа Зёргеля. Живое и неживое в ар деко: единство противоположностей? Коллажи Макса Эрнста и салонный сюрреализм Рафаэля Делорма. Взаимодействие ар деко с массовой художественной культурой. Журнальная графика, реклама и иллюстрация: Жорж Барбье, Жорж Лепап, Жан Дюпа, Эрте.

Тема 3. Ар деко как коллаж и как Gesamtkunstwerk.

Идеи Рихарда Вагнера в контексте XX в. Взаимное влияние кинематографа, живописи и архитектуры. Эстетика немецкого экспрессионизма (фильм Роберта Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920) и живопись Тамары Лемпицка. Фильм Марселя Л'Эрбье «Бесчеловечная» (1924) и архитектура Робера Малле-Стевенса. Фильм Фрица Ланга

«Метрополис» (1927) и архитектурная графика Хью Феррисса. Переосмысление роли архитектурной детали: деталь, преобладающая над формой. Адольф Лоос и проект здания редакции газеты «Чикаго трибюн».

Тема 4. Хронологические рамки и источники ар деко.
Эстетическое движение в Великобритании (1870-1890-е годы). Дизайнерские работы Кристофера Дрессера: влияние японского искусства и геометризм. Венский Сецессион и Венские Мастерские. Архитекторы Отто Вагнер, Йозеф Хоффман, Адольф Лоос. Дизайнеры Карл-Отто Чешка, Дагоберт Пехе. Школа Глазго: Чарльз Ренни Макинтош. Северный модерн: Элиэль Сааринен.

Тема 5. Ар деко во Франции.
Архитекторы Огюст Перре, Робер Малле-Стевенс, Пьер Пату и Анри Соваж.

Тема 6. Ар деко в Великобритании.
Архитекторы Эдгар Вуд и Чарльз Холден. Эдвин Латьенс: неоклассическая архитектура как коллаж.

Тема 7. Ар деко в США.
«Стиль небоскребов», работы Франка Ллойда Райта и «стримлайн».

Тема 8. Ар деко в Австрии.
Архитектурная школа Отто Вагнера и социальная политика «Красной Вены» в 1920-е годы: Йозеф Хоффман, Карл Энн. Адольф Лоос между историзмом и модернизмом.

Тема 9. Ар деко в Германии.
Баухаус, экспрессионизм и неоклассицизм – противоположности или противоречивое единство? Фриц Хёгер, Доминикус Бём, Генрих Тессенов.

Тема 10. Ар деко в России до 1917 г. и в СССР.
А. Е. Яковлев и В. И. Шухаев как эталонные представители раннего ар деко. Художники объединения «Мир искусства». Журнал «Аполлон» как пример противоречивости русской неоклассики. К. С. Петров-Водкин, Б. М. Кустодиев. В. А. Фаворский и его круг. Ар деко в живописи 1920-1930-х как «равнодействующая» между авангардом и социалистическим реализмом. Ар деко и художники театра. Редукция классической архитектурной формы у И. А. Фомина: «пролетарская классика» и «красная дорика». Ленинградская архитектурная школа: Е. А. Левинсон, Н. А. Троцкий, И. И. Фомин. Черты ар деко в постройках и проектах К. С. Мельникова. Проекты Дворца Советов и архитектурные конкурсы 1930 годов. Стилистика московских высотных зданий как возвращение к ар деко.

Тема 11. Проблема тоталитарной архитектуры: архитектура диктаторских режимов на фоне эпохи.
Геометризация классической формы. Архитектура Альберта Шпеера и его современников во Франции и Великобритании. Итальянская архитектура 1920-1930-х: от барочных стилизаций Армандо Бразини до рационализма Джузеппе Терраньи.

Тема 12. Взаимодействие искусства и техники.
Дизайн как часть архитектуры. Символические формы в дизайне техники и бытовых предметов. Футуризм и ретроспективизм как способы осмысления прогресса. Лайнер «Нормандия» как шедевр ар деко.

Тема 13. Всемирные выставки как дизайнерские полигоны и как единые произведения искусства.
Архитектура и дизайн на выставках в 1925 и 1937 годах в Париже и в 1939 году в Нью-Йорке. Интерпретация неоклассики и футуристических мотивов.

Название темы	Всего часов	Занятия	
		В том числе	
		Лекции	Семин.
Тема 1. Прогресс и архаика в искусстве 1910-1940 годов: противопоставление или компромисс?		1	1
Тема 2. Ар деко как исторический стиль и как тип культуры.		1	1
Тема 3. Ар деко как коллаж и как Gesamtkunstwerk.		1	1
Тема 4. Хронологические рамки и источники ар деко.		1	1
Тема 5. Ар деко во Франции.		1	1
Тема 6. Ар деко в Великобритании.		1	1
Тема 7. Ар деко в США.		1	1
Тема 8. Ар деко в Австрии.		1	1
Тема 9. Ар деко в Германии.		1	1
Тема 10. Ар деко в России до 1917 г. и в СССР.		1	1
Тема 11. Проблема тоталитарной архитектуры: архитектура диктаторских режимов на фоне эпохи.		1	2
Тема 12. Взаимодействие искусства и техники.		1	2
Тема 13. Всемирные выставки как дизайнерские полигоны и как единые произведения искусства.		2	2
Итого:		**14**	**16**

Форма промежуточного контроля: зачет

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.
Работа с лекционным материалом, рабочей программой, списком учебной и научной литературы.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

− Изучение рекомендуемой литературы.
− Натурное изучение памятников архитектуры и произведений изобразительного искусства.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.1. Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; ОПК-1: Способен понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности; ПК-1: Способность понимать место искусства в истории человечества, его связи с социальной и культурной жизнью общества и основные тенденции развития; ПК-7: Способность применять в научном	Знать: основные особенности исторического процесса и основные этапы и закономерности развития художественной культуры данного периода; Уметь: анализировать взаимосвязь исторического и художественного процессов в данный период; Владеть: современным понятийно-категориальным аппаратом исторической и культурологической наук на уровне, достаточном для активного усвоения основного содержания дисциплины.	Зачет	Глубокое и систематическое знание всего программного материала и структуры конкретной дисциплины, а также основного содержания лекционного курса по сравнению с учебной литературой; отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей научной области; знание основной литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой; умение выполнять предусмотренные программой задания; стремление логически определенно и последовательно

			изложить ответ.
исследовании методологические принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий.		Незачет	Фрагментарные, поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; неумение выполнять предусмотренные программой задания; отсутствие умения логически определенно и последовательно изложить ответ.
	Знать: основные этапы развития архитектуры данного периода, творчество ведущих мастеров, наиболее значимые в художественном плане произведения архитектуры данной эпохи, историографию по заявленным в курсе темам; Уметь: использовать различные приемы и методы композиционно-стилистического анализа произведений архитектуры данного периода; Владеть: современным понятийно-категориальным аппаратом истории		

	архитектуры, навыками и приемами композиционно-стилистического анализа произведений архитектуры на уровне, достаточном для активного усвоения основного содержания дисциплины и дальнейшего повышения профессиональной квалификации.		

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ		Зачет	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины. Также «зачет» ставится, если студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины. Возможно при удовлетворительных ответах на дополнительные вопросы поставить «зачет», если студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в

			методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
		Незачет	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ		Зачет	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности, в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач. Также «зачет» ставится если студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности, в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач. Возможно поставить «зачет», если аспирант испытывает некоторые затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
		Незачет	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
НАВЫКИ		**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений**

			после изучения учебного материала
		Зачет Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
		Зачет Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Зачет Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Незачет	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится в форме зачета.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Зачет	Средство, позволяющее в устной или письменной форме по билетам оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине.	Контрольные вопросы.

Вопросы к экзамену (зачету):

1. Сформулировать стилистические отличия ар деко от модерна (ар нуво).
2. Охарактеризовать один из локальных центров ар деко (на выбор).
3. Назвать примеры синтеза искусств в ар деко.

4. Объяснить отличия коллажности ар деко от эклектики XIX века.

5. Назвать черты архитектурной неоклассики первой половины XX века, позволяющие отнести ее к ар деко.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Искусство эпохи модернизма: стиль ар деко. 1910-1940-е годы (сборник статей). М. 2009.
2. Татьяна Малинина. Формула стиля: Ар Деко: истоки, региональные варианты, особенности эволюции. М. 2005.
3. Бивис Хилльер, Стивен Эскритт. Стиль Ар Деко. М. 2005.
4. Алексей Петухов. Ар деко и искусство Франции первой четверти XX века. М. 2016.
5. Андрей Бархин. Ар деко венской архитектурной школы. https://archi.ru/russia/93940/ar-deko-venskoi-arkhitekturnoi-shkoly
6. Андрей Бархин. Ар-деко в творчестве Фрэнка Ллойда Райта 1910-1920-х. https://archi.ru/world/86500/ar-deko-v-tvorchestve-frenka-lloida-raita---kh
7. Андрей Бархин. Ар-деко и историзм в архитектуре московских высотных зданий. https://archi.ru/russia/72752/ar-deko-i-istorizm-v-arkhitekture-moskovskikh-vysotnykh-zdanii
8. Андрей Бархин. Ар деко и стилевой параллелизм в архитектуре 1930-х. https://projectbaikal.com/index.php/pb/article/view/1557
9. Андрей Бархин. Дореволюционный Петербург – от модерна к ар-деко. https://archi.ru/elpub/91725/dorevolyucionnyi-peterburg-ot-moderna-k-ar-deko
10. Николай Васильев. Ар деко и советская архитектура. https://projectbaikal.com/index.php/pb/article/view/1558
11. Елена Багина. Ар деко: западный гедонизм и советская романтика. https://projectbaikal.com/index.php/pb/article/view/1559
12. Петр Капустин. Ар деко. Поэтика отравы. https://projectbaikal.com/index.php/pb/article/view/1561
13. Владислав Дегтярев. Введение в ар деко. https://postnonfiction.org/narratives/vdeko/
14. Владислав Дегтярев. Введение в ар деко, часть вторая. https://postnonfiction.org/narratives/artdeco2/
15. Владислав Дегтярев. Лошади и женщины ар деко. https://postnonfiction.org/narratives/degt120919/
16. Владислав Дегтярев. Ар деко или взгляд медузы // Неприкосновенный запас. 2023. № 3 (149). С. 125-143 (https://www.nlobooks.ru/upload/iblock/0a5/f7a1ezwmh0ymu9598jo6ejvx7ztido0b.pdf).
17. Владислав Дегтярев. Ар деко и машинки зрения // Знание-сила. 2024. № 11. С. 22-31.
18. Мария Нащокина. Ар деко и Вена. https://projectbaikal.com/index.php/pb/article/view/1560
19. Н. В. Филичева. Art Deco проекта модернизма в философии культуры. Спб. 2022.
20. В. Л. Хайт. Ар деко: генезис и традиция // В. Л. Хайт. Об архитектуре, ее истории и проблемах. М. 2003. С. 201-225.

Дополнительная литература

1. Адольф Лоос. Орнамент и преступление. М. 2025.
2. Ханс Зедльмайр. Утрата середины. М. 2008.
3. Вальтер Беньямин. Происхождение немецкой барочной драмы. М. 2025.
4. Вальтер Беньямин. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Вальтер Беньямин. Учение о подобии. М. 2012.

5. Фридрих Георг Юнгер. Совершенство техники. М. 2004.
6. Фридрих Георг Юнгер. Греческие мифы. М. 2006.
7. В. В. Емельянов. Исторический прогресс и культурная память (о парадоксах идеи прогресса) // Вопросы философии. 2011. № 8. С. 46-57.

9. Перечень вспомогательных информационных ресурсов

TEHNE – российский архитектурно-дизайнерский портал: https://tehne.com/

Архитектурный портал «Архи.ру», библиотека: https://archi.ru/elpub/

Журнал «Проект классика»: http://www.projectclassica.ru/

Журнал «Проект Байкал»: https://projectbaikal.com/

Курс Александра Острогорского «Языки архитектуры XX века»:

https://arzamas.academy/courses/125

Онлайн-энциклопедия русского авангарда: https://rusavangard.ru/

Музей ар деко (Москва): https://artdecomuseum.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины «Стиль ар деко в архитектуре и изобразительном искусстве» требует от студента максимальной концентрации, усидчивости, работоспособности, внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию глубокого понимания основополагающей важности курса истории искусства и преданности великому делу изучения и сохранения памятников истории и культуры.

Для студента посещение лекций является необходимым условием полноценного и всестороннего освоения курса, структура, последовательность и методология изучения материала базируются на образовательном стандарте и отвечают требованиям к подготовке всесторонне образованного специалиста, профессионала в области истории искусства. Используемые в ходе обучения подходы, включающие проведение семинаров, тестирование и другие образовательные технологии позволяют освоить как теоретическую, так и практическую часть курса. При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать основной материал лекции, выделяя главные тезисы (особенности периода в развитии истории искусства; изменения в области архитектурной конструкции и иконографии искусства; характерные черты национальных школ и художественных направлений). Важнейшей частью лекции по истории искусства является иллюстративный ряд, рекомендуется фиксировать в конспекте основные композиционные и конструктивные особенности представляемых преподавателем изображений.

Практические занятия являются для студента неотъемлемой частью учебного процесса. Базой для поведения семинаров является самостоятельная работа студента – составление библиографии, подбор материалов, систематизация, обобщение и подведение итоговых выводов. В ходе практических занятий студент должен продемонстрировать как знакомство с анализируемыми явлениями художественной культуры и произведениями искусства, так и глубокое знание литературы по теме, умение работать в коллективе и вести научную дискуссию. Участие в семинаре оценивается высоко при условии самостоятельной подготовки доклада, разработки иллюстративной базы, оформления презентации, обоснованных и авторитетных ответов на вопросы, умении поддержать научную дискуссию. Целью практических занятий является формирование профессиональной самостоятельности и готовности к работе с художественным материалом, поддержание и

развитие навыка описания и анализа памятников, семинары предполагают прежде всего независимость индивидуальных суждений и умение отстаивать свою точку зрения в научном споре. Студенту необходимо продемонстрировать владение различными методами анализа произведений искусства, включая формальный, образно-стилистический, иконографический и семиотический подходы. При подготовке к практическому занятию рекомендуется изучить материалы (списки литературы по теме и списки основных вопросов, выносимых на семинары). При необходимости темы и задания распределяются преподавателем среди студентов. В процессе подготовки к семинарам с устными выступлениями и дискуссиями, к круглому столу необходимо учесть длительность выступления, продумать последовательность выступления. Для доклада готовятся презентации, включающие базовые тезисы доклада и ключевые изображения, связанные с исследуемой темой. Изобразительный ряд в обязательном порядке должен сопровождаться подписями, указывающими на автора, название, время создания и место хранения произведения искусства. При работе с литературой по теории и истории искусства необходимо обратить внимание на важнейшие особенности изучаемого феномена, определения и выводы, сделанные авторами, терминологию, методы анализа и принципы изучения важнейших произведений искусства периода. При подготовке к коллоквиуму обязательно повторение ранее пройденного материала по конспектам занятий. В ходе подготовки выступлений студент должен следовать плану, предложенным преподавателям алгоритмам действий. Выступления должны иметь вводную часть с формулировкой проблемы, чёткую логичную структуру, развернутую доказательную базу и продуманные выводы. Собственная позиция по вопросу должна сопровождаться аргументацией. Студенту рекомендуется обратить внимание на культуру публичных выступлений и научной дискуссии, быть вежливым, отвечать по существу и четко формулировать вопросы и критические замечания в адрес оппонентов. Задание в рамках семинара предполагает самостоятельность работы, независимость аргументированных суждений, глубину анализа памятников, последовательную четкую структуру изложения и выразительный язык повествования с использованием необходимой терминологии, умение представить памятник, выявить стилистические параллели и влияния.

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам, пособиям и конспектам товарищей. При отсутствии (по уважительной причине) на практическом занятии студенту рекомендуется проявить повышенную активность и инициативу на других мероприятиях (семинары, устный опрос). При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется прослушать курс повторно.

При подготовке к зачету студенту рекомендуется внимательно перечитать основную литературу по курсу и конспекты лекций, вспомнить базовые вопросы практических занятий. Посещение музеев является обязательным условием полного освоения курса.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Специализированные аудитории:	
	Аудитория с затемнением для группы 30 студентов	1
2.	Специализированная мебель и оргсредства:	
	Столы, стулья, зональная подсветка	По количеству студентов в группе – не менее 30

3.	Специальное оборудование и технические средства обучения:	
	Компьютер, проектор/экран	1 комплект на аудиторию

Тематический план изучения дисциплины
«Методологические основы научно-исследовательской работы»
Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем	семестр/ неделя семестра	Трудоемкость (часов)						Формы текущего контроля (по неделям семестра)
			всего	аудиторные				СР	
				всего	лекц.	лаб	Практ/ сем.		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*11*
1	**Тема 1.** Искусствоведение как сфера специального знания	1/1-6	46	10	-	-	10	36	Проверка мини-реферата, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, рецензирование, подготовка научного сообщения, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
2	**Тема 2.** Методология искусствознания на разных этапах развития науки об искусстве	1/7-15	53	11	-	-	11	42	Проверка мини-реферата, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад,

									рецензирование, подготовка научного сообщения, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
3	**Тема 3.** Теория искусства, эстетика, философия искусства и художественная практика	2/1-8	52	10	-	-	10	42	Проверка мини-реферата, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, рецензирование, подготовка научного сообщения, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
4	**Тема 4**. Междисциплинарная природа современного искусствоведения	2/9-16	47	10	-	-	10	37	Проверка мини-реферата, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад,

									рецензирование, подготовка научного сообщения, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
5	**Тема 5.** Методология анализа художественного процесса	3/1-7	42	10	-		10	32	Проверка мини-реферата, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад, рецензирование, подготовка научного сообщения, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
6	**Тема 6.** Современное искусствоведческое исследование: жанры, методы, тезаурус	3/8-15	48	10	-		10	38	Проверка мини-реферата, устный ответ на семинаре, письменная работа на семинаре, доклад,

									рецензирование, подготовка научного сообщения, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Итоговая аттестация									
Итого		288	288	-	-	61	227		

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры гуманитарных и
философских дисциплин
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ Н.Н.Акимова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст»

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	Магистратура
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	заочная
Нормативный срок обучения:	3,5 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) доц. С.А. Сухоруков

Рецензент _____ профессор

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Учебная дисциплина «Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст» читается на 1 курсе магистратуры. Хронологический курс охватывает период с III тыс. до н. э. до конца XIX в.

Дисциплина посвящена изучению всемирной истории как процесса постоянного взаимодействия, диалога и взаимообогащения культур. В центре внимания находятся не изолированные события, а особенности контактов между различными цивилизациями, странами и территориями — от Древнего мира до современности. Курс прослеживает, как торговые, военные, дипломатические и религиозные связи формировали уникальный облик регионов, влияли на искусство и менталитет. Особое значение придается анализу того, как художественные явления отражают межкультурные контакты и служат инструментом коммуникации между народами.

Цель курса: Освоение культурно-исторического контекста взаимодействия цивилизаций, необходимого для понимания процессов формирования и развития мирового искусства.

Задачи курса:

1. Проследить основные этапы, направления и формы межкультурных взаимодействий (торговля, дипломатия, войны, миграции) от древности до современности.

2. Выявить специфику цивилизационного развития ключевых регионов мира (Запад, Восток, Евразия) в их взаимовлиянии и диалоге друг с другом.

3. Проанализировать конкретные примеры синтеза культур, нашедшие отражение в памятниках архитектуры, изобразительного и прикладного искусства.

4. Сформировать у студентов навыки сравнительно-исторического анализа, позволяющие определять истоки и последствия заимствований в художественной культуре.

5. Развить умение интерпретировать произведения искусства в широком контексте межцивилизационных контактов своей эпохи.

6. Ознакомить обучающихся с современными научными подходами к изучению истории как диалога культур и цивилизаций.

Общие планируемые результаты освоения дисциплины:

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны демонстрировать следующие результаты образования:

знать:

Основные этапы, хронологию и ключевые события всемирной истории в контексте взаимодействия цивилизаций и культур;

Географию распространения мировых цивилизаций, религий и основные торгово-культурные пути (Великий шелковый путь, пути миграций и др.), связывавшие страны и территории;

Исторические типы и формы межкультурных взаимодействий (диалог, синтез, аккультурация, экспансия, конфликт) и их специфику в разные эпохи;

Конкретные примеры взаимовлияния культур, нашедшие отражение в памятниках архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

уметь:

Анализировать исторические события и процессы как результат взаимодействия различных культурных традиций;

Выявлять в произведениях искусства черты инокультурного влияния и синтеза, связывая их с конкретными историческими обстоятельствами межцивилизационных контактов;

Интерпретировать художественные явления в широком контексте диалога культур своей эпохи (торговые связи, религиозные миссии, военные походы, дипломатия);

Применять сравнительно-исторический метод для анализа общих черт и уникальных особенностей развития различных регионов и их художественных школ.

владеть:

Навыками историко-культурного анализа произведений искусства с учетом их принадлежности к конкретному цивилизационному ареалу и эпохе взаимодействия;

Понятийным аппаратом, необходимым для описания процессов межкультурной коммуникации в истории;

Способностью ориентироваться в многообразии современного мира, понимая его исторические корни и ценность культурного диалога;

Базовыми приемами работы с историческими источниками и научной литературой для сбора информации о культурных связях между странами и территориями.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

УК-5, ОПК-3. Дисциплина изучается во 1 семестре

Компетенции ОПОП, формируемые в рамках изучения дисциплины	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**	**Период формирования компетенции**	**Формы оценочных средств и виды контроля этапов освоения компетенции**

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	**Знать:** Теоретические концепции межцивилизационного диалога и культурного трансфера (теории диффузионизма, аккультурации, гибридизации). Типологию межкультурных взаимодействий (конфликт, диалог, синтез, ассимиляция) на конкретных исторических примерах. Роль торговых путей, миграций, войн и дипломатии в формировании культурного ландшафта Евразии и других регионов. **Уметь:** Критически анализировать исторические нарративы различных культур, выявляя стереотипы и предубеждения в восприятии «чужого». Сравнивать ценностные основания различных цивилизаций (Запад, Восток, Евразия) в их исторической динамике. Прогнозировать возможные точки культурного напряжения и зоны взаимообогащения на основе исторического опыта. **Владеть:** Навыками компаративного (сравнительного) анализа культурных феноменов. Методологией выявления инокультурных влияний в исторических источниках и памятниках искусства. Способностью толерантного и научно-обоснованного восприятия культурных различий в профессиональной среде.	1 курс	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
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	**Знать:** - Современные методы историко-культурного и искусствоведческого анализа (иконология, семиотика, рецептивная эстетика). - Круг основных письменных и вещественных источников по истории межкультурных связей. - Принципы критики источника и верификации информации при	1 курс	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия,

творческую инициативу, работать с научной литературой	изучении контактных зон цивилизаций. **Уметь:** - Осуществлять поиск релевантной информации в архивах, музейных коллекциях и электронных базах данных (включая зарубежные). - Интерпретировать памятники искусства и архитектуры как документы межкультурной коммуникации. - Применять современные информационные технологии для обработки и визуализации данных о культурных связях (ГИС-технологии, базы данных). **Владеть**: - навыками написания научных статей и подготовки докладов по проблемам межцивилизационного взаимодействия. - Методикой атрибуции предметов искусства, испытавших инокультурное влияние. - Приемами аргументации и ведения научной дискуссии по проблемам истории и теории мировой культуры.		реферат)

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст» входит в качестве основной дисциплины в базовую часть общенаучного цикла и включает в себя значительное количество часов практических занятий и самостоятельной работы магистранта. Объем – 2 зачетных единицы (72 часа).

Очная форма обучения – 1 курс (32 аудиторных часа). Итоговая форма контроля – зачет (1 семестр).

Дисциплина «Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст» связана со следующими дисциплинами – «История и культура поздней античности и раннего Средневековья», «Искусство книги в Западной Европе».

4. Объём дисциплины и тематическое содержание

Планируемые результаты обучения по дисциплине: УК-5, ОПК-3.

№	Наименование	Трудоёмкость	Объем учебной работы студента

п/п тема	разделов и учебных заданий по дисциплине		(в ак.ч.), в том числе		
			Л	Практ./сем.	СР
	1 курс	**72**	**8**	**4**	**60**
1	Тема 1. Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст. Древний мир. Запад и Восток	18	2	1	15
2	Тема 2. Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст. Запад и мусульманский Восток	18	2	1	15
3	Тема 3. Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст. Запад и Индия	18	2	1	15
4	Тема 4. Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст. Запад и Дальний Восток	18	2	1	15

5. Содержание и структура дисциплины

Вид учебной работы	**Всего з.ед. (ак. ч.)**	**1 курс з.ед. (ак.ч.)**	**2 курс з.ед. (ак.ч.)**
Общая трудоёмкость дисциплины	2 (72)		
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:			
- лекции (Л)	8	8	
- семинарские занятия (СЗ)			
- практические занятия (ПЗ)	4	4	
- индивидуальные занятия (ИЗ)			
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	60	60	
- курсовая работа (проект)			
- доклад (реферат)			
- экзамен			

(экзаменационный просмотр)			
Итоговый контроль		З	

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Изучение рекомендуемой литературы.
- Посещение музеев и выставочных залов.

План самостоятельной работы студентов:

№ п/п	№ раздела, темы	Содержание самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (час.)	Формируемые компетенции
1.	1	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	15	УК-5, ОПК-3.
2.	2	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	15	УК-5, ОПК-3.
3.	3	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	15	УК-5, ОПК-3.
4.	4	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	15	УК-5, ОПК-3.
Всего часов			**60**	

Образовательные технологии. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме.

Методы / Формы	Лекции	Семинарские занятия
Диалого-дискуссионное обсуждение проблем	+	+
Работа в команде		+
Case-study	+	+
Игра		+
Поисковый метод		+
Выступление в роли обучающего		+

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	**Знать:** Теоретические концепции межцивилизационного диалога и культурного трансфера (теории диффузионизма, аккультурации, гибридизации). Типологию межкультурных взаимодействий (конфликт, диалог, синтез, ассимиляция) на конкретных исторических примерах. Роль торговых путей, миграций, войн и дипломатии в формировании культурного ландшафта Евразии и других регионов. **Уметь:** Критически анализировать исторические нарративы различных культур, выявляя стереотипы и предубеждения в восприятии «чужого». Сравнивать ценностные основания различных цивилизаций (Запад, Восток, Евразия) в их исторической динамике. Прогнозировать возможные точки культурного напряжения и зоны взаимообогащения на основе исторического опыта.	**Зачтено**	Содержание соответствует теме, тема раскрыта полностью, обучающийся умеет проводить аналитический анализ прочитанной учебной и научной литературы, сопоставлять теорию и практику; ответ изложен логично и последовательно; наличие собственного отношения обучающегося к теме; присутствует аргументированность, доказательность излагаемого материала.

	Владеть: Навыками компаративного (сравнительного) анализа культурных феноменов. Методологией выявления инокультурных влияний в исторических источниках и памятниках искусства. Способностью толерантного и научно-обоснованного восприятия культурных различий в профессиональной среде.		
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	**Знать:** - Современные методы историко-культурного и искусствоведческого анализа (иконология, семиотика, рецептивная эстетика). - Круг основных письменных и вещественных источников по истории межкультурных связей. - Принципы критики источника и верификации информации при изучении контактных зон цивилизаций. **Уметь:** - Осуществлять поиск релевантной информации в архивах, музейных коллекциях и электронных базах данных (включая зарубежные). - Интерпретировать памятники искусства и архитектуры как документы межкультурной коммуникации.		

	- Применять современные информационные технологии для обработки и визуализации данных о культурных связях (ГИС-технологии, базы данных). **Владеть**: - навыками написания научных статей и подготовки докладов по проблемам межцивилизационного взаимодействия. - Методикой атрибуции предметов искусства, испытавших инокультурное влияние. - Приемами аргументации и ведения научной дискуссии по проблемам истории и теории мировой культуры		

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	**Уровень освоения**	**Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала**
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не

		достигнут	знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
НАВЫКИ	**Балл**	**Уровень приобретения**	**Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала**
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Текущие практические занятия	Текущий постоянный контроль осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем, ведущим настоящую дисциплину с постановкой конкретных задач студенту для самостоятельной работы в виде практических занятий, семинаров	Темы заданий к семинару.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по вопросам подготовки докладов	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы заданий к семинару

Промежуточный контроль

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме промежуточного просмотра студенческих работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточный контроль			
1			
2			

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ.

№	Наименование	Краткая характеристика оценочного	Представление оценочного

п/п	оценочного средства	средства	средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Зачет	Средство, позволяющее в устной или письменной форме оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Билет содержит два вопроса для контроля сформированности заявленных дисциплинарных компетенций. Рекомендуется для **оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения** в работе.	Комплект теоретических вопросов к зачету.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1 Основная литература:

1. Ахиезер, А. С., Пелипенко, А. А., Сайко, Э. В. Цивилизации. Выпуск 7. Диалог культур и цивилизаций. М.: Наука, 2005. 278 с.

2. Василенко, И. А. Диалог цивилизаций: социокультурные проблемы политического партнерства. М.: Эдиториал УРСС, 1999. 272 с.

3. Ларченко, С. Г., Еремин, С. Н. Межкультурные взаимодействия в историческом процессе / отв. ред. А. А. Гордиенко. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 171 с.

4. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: учебное пособие / А.П. Садохин. — Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2021. — 288 с.

5. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2025. 414 с.

8.2 Дополнительная литература

1. Аванесова Г.А. Теория локальных цивилизаций и практика глобальных межкультурных взаимодействий // Социально-гуманитарные знания. — 2015. — № 2. — С. 230-242.

2. Александрова Е.А. Культурология: история идей и их воплощений: учебное пособие. — Москва: Форум, 2014. — 144 с.

3. Викулова Л. (ред.) Взаимодействие языков и культур. От диалога к полилогу: коллективная монография. — Москва: ВКН, 2021. — 328 с.

4. Гафуров Б.Г. Б.Г. Гафуров: диалог культур и цивилизаций: сборник докладов Международной конференции (Нью-Дели, 1999). — Москва: Посольство Республики Таджикистан в РФ, 2000. — 249 с.

5. Ирхин Ю.В. Политическая культура. В 2-х частях. Ч. 2. Страны Востока: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. — Москва, 2025. — 249 с.

6. Ларченко С.Г., Еремин С.Н. Межкультурные взаимодействия в историческом процессе / отв. ред. А.А. Гордиенко. — Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. — 171 с.

7. Манусов В.М. Зарубежные регионы мира: учебное пособие. Ч. 2. — Москва: НИУ ВШЭ, 2023. — 315 с.

8. Сейфи Г. Человек в эпоху диалога культур. — Волгоград: Издательство Волгоградского института экономики, социологии и права, 2011. — 252 с.

9. Хренов Н.А. (отв. ред.) Диалог цивилизаций в эпоху становления глобальной культуры. — Москва: Государственный институт искусствознания, 2012. — 518 с.

10. Bentley J.H., Ziegler H.F., & Streets-Salter H.E. Traditions & Encounters: A Global Perspective on the Past. 2025 Release, 8th ed. — New York: McGraw-Hill Education, 2025. — 1168 p.

11. Carmack R.M. Anthropology and Global History: From Tribes to the Modern World-System. — Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2015. — vi, 397 p.

12. Sowell T. Conquests and Cultures: An International History. — New York: Basic Books, 1998. — 493 p.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интренет»

Электронные образовательные ресурсы:

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
http://www.elibrary.ru/	Научная электронная библиотека E-Library. Российские научные журналы.	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://search.ebscohost.com	EBSCO. Книги. Академическая университетская коллекция. 60 000 изданий по всем отраслям	На всей территории университетской сети или индивидуальный

	знаний	неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
http://ibooks.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://www.iprbookshop.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://www.biblioclub.ru	Электронно-библиотечная система (ЭБС) Университетская библиотека онлайн	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://e.lanbook.com	Электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе издательства «Лань»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.нэб.рф/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Национальная электронная библиотека»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Важнейшим методическим приемом в учебном процессе является самостоятельная работа студента. В современных условиях дидактическое значение самостоятельной подготовки неизмеримо возрастает, а ее цели состоят в том, чтобы:

- повысить ответственность самих обучаемых за свою профессиональную подготовку, сформировать в себе личностные и профессионально-деловые качества;
- научить студентов самостоятельно приобретать знания, формировать навыки и умения, необходимые для научно-исследовательской деятельности;
- развивать в себе самостоятельность в организации, планировании и выполнении заданий, определяемых учебным планом и указаниями преподавателя.

Достигнуть этих целей в ходе самостоятельной работы при изучении дисциплины возможно только при хорошей личной организации своего учебного труда, умении использовать все резервы имеющегося времени и подчинить их профессиональной подготовке.

Самостоятельная работа как метод обучения включает:

- изучение и конспектирование обязательной литературы в соответствии с программой дисциплины;
- ознакомление с литературой, рекомендованной в качестве дополнительной;
- изучение и осмысление специальной терминологии и понятий;
- изучение достижений естественных наук, проведение сравнительного анализа их с современными;
- сбор материала и написание контрольных, конкурсных и дипломных работ;
- изучение указанной литературы для подготовки к экзамену.

Основными компонентами содержания данного вида работы являются:

- творческое изучение учебных пособий и научной литературы;
- умелое конспектирование;
- участие в различных формах учебного процесса, научных конференциях, в работе кружков и т. д.;
- получение консультаций у преподавателя по отдельным проблемам курса;
- знакомство с научной литературой при формировании своей личной библиотеки и др.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

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

http://historic.ru/-Historic.ru

http://www.gumer.info/ - Библиотека Гумер - гуманитарные науки

http://lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова

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

http://www.modernlib.ru/genres/ - Электронная библиотека modernlib.ru

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Аудиторный фонд, аудиоматериалы, видеоматериалы, фонды Научной библиотеки, набор учебной мебели, доска, ноутбук.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры
гуманитарных и философских наук
протокол №1 от «05» ноября 2025 г.
заведующий кафедрой

_____ Н.Н. Акимова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст»

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	заочная
Нормативный срок обучения:	2,5 года
Выпускающая кафедра:	Кафедра русского искусства Кафедра зарубежного искусства

Санкт-Петербург
2025

Составитель _____ доц. С.А. Сухоруков

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры протокол №1 от «05» ноября 2025 г.

Заведующий кафедрой гуманитарных и философских наук _____профессор Н.Н. Акимова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.

№п\п	№ протокола заседания кафедры	дата внесения изменений	содержание изменения	подпись зав.кафедрой	расшифровка подписи

1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ХУДОЖЕСТВННОЙ КУЛЬТУРЫ»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Оценочные средства контроля формирования компетенций Количество(вопросов, заданий)
1	Тема 1. Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст. Древний мир. Запад и Восток	УК-5, ОПК-3.	практическое задание текущего контроля
2	Тема 2. Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст. Запад и мусульманский Восток	УК-5, ОПК-3.	практическое задание текущего контроля
3	Тема 3. Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст. Запад и Индия	УК-5, ОПК-3.	практическое задание текущего контроля
4	Тема 4. Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст. Запад и Дальний Восток	УК-5, ОПК-3.	практическое задание текущего контроля

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам дисциплины или по темам)

2.1. Вопросы для текущего контроля *(при наличии) не предусмотрено*

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля

Практические задания (при наличии) для оценки формирования компетенции	Форма контроля
Тема 1. Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст. Древний мир. Запад и Восток	Доклад, дискуссия.
Тема 2. Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст. Запад и мусульманский Восток	Устное и письменное рецензирование
Тема 3. Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст. Запад и Индия	Краткий отчет, устное и письменное рецензирование
Тема 4. Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст. Запад и Дальний Восток	Доклад

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)

или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых работ)

Вопросы к зачету по дисциплине «Цивилизации и страны мира: межкультурный контекст»

1. Особенности контактов между Западом и Востоком во II тыс. до н.э.

2. Эпоха греческой колонизации.

3. Характерные черты мифологических сюжетов народов Востока.

4. Александр Македонский и Египет.

5. Александр Македонский и Селевкидская Сирия.

6. Александр Македонский и Индия.

7. Александр Македонский и Коран.

8. Коран и Библия.

9. Отношения Византии с династией Омейядов (661-750) и Аббасидов (750-1250).

10. Роль крестовых походов во взаимоотношении европейско-мусульманской культуры.

11. Рассвет мусульманской культуры на Пиренейском полуострове.

12. Отношения Османской империи со странами Запада в области культуры (до XIX в.).

13. Влияние Европы на Османскую империю в XIX в.

14. Поход Наполеона I в Египет. Его влияние на Европейскую культуру.

15. Индия и начало торговли с Западом. Гандхара и римско-греческое влияние.

16. Мусульманское владычество в Индии и отношение с Европой.

17. Великий шелковый путь. Европа и средневековый Китай. Марко Поло.

18. Отношения Китая и Европы в области культуры в XIX в.

19. Европа и Япония. Появление европейской культуры на японских островах.

20. Насильственное открытие страны. Роль мастеров японской гравюры в развитии европейского изобразительного искусства.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен или скорректировать под конкретную дисциплину)

Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
Зачтено	

	Содержание соответствует теме, студент показывает знание учебного материала, грамотно и по существу излагает его, правильно применяет теоретические положения, владеет необходимыми навыками и приемами анализа художественного произведения в литературно-историческом контексте, демонстрирует удовлетворительный уровень сформированности компетенций.
Не зачтено	Не раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, студент не обладает знаниями по значительной части учебного материала и не может грамотно изложить ответ на поставленный вопрос, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, отсутствует аргументация.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина»
(Санкт-Петербургская академия художеств)

Кафедра гуманитарных и философских наук

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной
работе_____А.Н.Скляренко

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры гуманитарных и
философских дисциплин
протокол №1 от «25» сентября 2025 г.
Заведующий кафедрой
_____ Н.Н.Акимова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ»

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Уровень образования	Магистратура
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года

Санкт-Петербург
2025

Рабочая программа дисциплины «Экономика культуры» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств (уровень магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №562 от 15.06.2017 г. с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2020, 8 февраля 2021 г и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 27.02.2023 N 208 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.03.2023 N 72833)

Программу составил (а) _____к.э.н., ст .преп. М.В. Гурьева

Рецензент _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	№ протокола заседания кафедры	Дата внесения изменений	Содержание изменения	Подпись зав. кафедрой	Расшифровка подписи

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

«Экономика и культура» - это интегративная учебная дисциплина, включенная в общеобразовательный стандарт вузов. Она предназначена для формирования экономической и правовой культуры выпускника.

Цель курса: получение студентами основ системных знаний в сфере экономики культуры. Курс предназначен для получения систематических знаний в области экономической теории, а также для систематизации сведений в области управления в сфере искусства, знаний законодательной базы и специфики маркетинговой деятельности в сфере арт-индустрии. Умение применять полученные знания на практике повысит экономическую культуру выпускника, позволит ему снизить экономические риски в будущей профессиональной, научной и социальной деятельности.

Задачи курса:

- ознакомить студентов с основами теории экономики и управления как элементами общекультурной подготовки специалистов;
- раскрыть основные понятия экономики и управления в сфере культуры и искусства;
- сформировать у студентов понимание экономического аспекта процесса создания арт-продукции, навыки деятельности специалиста по разработке коммерческого проекта в сфере искусства;
- помочь студентам использовать экономические, правовые, управленческие знания в образовательном процессе;
- сформировать навыки работы в сфере дальнейшей научно-педагогической деятельности

Общие планируемые результаты освоения дисциплины:

По результатам освоения данной дисциплины студенты должны демонстрировать следующие результаты образования:

знать: специфику сферы культуры как отрасли экономики, определение её места в системе общественного разделения труда; существующие правила работы хозяйственного механизма сферы культуры, её внутреннее экономическое устройство; нормативно-правовые основы управления предприятиями социально-культурной сферы; организационно-экономические условия работы и формы учреждений культуры; исторические особенности формирования, важнейшие тенденции развития современного российского и мирового арт-рынка; особенности рынка современных и классических произведений изобразительного искусства, рынка антиквариата;

уметь: давать оценку и характеристику ситуации на современном рынке продукции культуры и искусства; принимать управленческие решения в соответствии с конъюнктурой мирового и российского арт-рынка; осуществлять руководство проектами и программами в области работы на арт-рынке; организовать и провести презентационные мероприятия, направленные на продвижение креативных продуктов, идей в сфере культуры и искусства; применять в профессиональной деятельности знания нормативно-правовой базы в сфере культуры и искусства;

владеть: терминологическим аппаратом учебной дисциплины «Экономика культура»; технологиями проектирования и планирования в сфере культуры и искусства; технологиями аккумулирования и привлечения финансовых средств из различных источников; технологиями ценообразования, оценки рисков, маркетинга в сфере искусства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специальности): УК-9, ОПК-4.

Дисциплина изучается в 1 семестре.

Категория универсальных	Код и наименование	Код и наименование индикатора универсальной	Период формиров	Формы оценочных

компетенций	универсальной компетенции	компетенции	ания компетенции	средств и виды контроля этапов освоения компетенции
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1 умеет: Применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные финансовые и экономические риски УК-9.2 знает: Базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике.	**1 семестр**	**Текущий контроль:** см.ниже по темам **Итоговый контроль: Зачет**
Правовые и экономические основы профессиональной деятельности	ОПК-4. Способен демонстрировать знания основ трудового законодательства Российской Федерации, авторского и смежных прав, методов организации и управления коллективом	ОПК-4.1 Умеет: проводить анализ спроса и предложения, тенденций на рынке и ценообразования; оценивать стоимость произведений искусства, проводить экспертизы и вести оценочную деятельности; составлять и управлять бюджетами проектов, выставок, исследований; участвовать в продажах, аукционах, маркетинговых стратегиях в сфере искусства. ОПК-4.2 Знает: экономическое значение авторских прав, договорных обязательств, лицензирования; основы управления музеями, галереями, аукционными домами, культурными проектами; способы поиска и привлечения финансирования для исследований и проектов.	**1 семестр**	**Текущий контроль:** см.ниже по темам **Итоговый контроль: Зачет**

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Экономика и культура» входит в качестве основной дисциплины в базовую часть общенаучного цикла и включает в себя значительное количество часов семинарских занятий и самостоятельной работы магистранта. Объем – 2 зачетных единицы (72 часа).
Очная форма обучения – 1 курс (30 аудиторных часов). Итоговая форма контроля – зачет (1 семестр).
Дисциплина «Экономика культуры» связана с дисциплинами общенаучного цикла «Культурология», «Социология искусства», «Правовое регулирование в сфере искусства», «Авторское право».

4. Объём дисциплины и тематическое содержание

Планируемые результаты обучения по дисциплине: УК-9, ОПК-4.

№ п/п тема	Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоёмкость	Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе		
			Л	Практ./сем.	СР
	1 семестр	**72**	**14**	**16**	**42**
1	**Тема 1.** Введение. Предмет и методы экономической теории. Этапы развития экономической теории.	6	2	-	4
2	**Тема 2.** Основные понятия экономической теории.	6	2	-	4
3	**Тема 3.** Рынок продуктов сферы культуры. Спрос и предложение. Поведение потребителей.	6	2	-	4
4	**Тема 4**. Особенности некоммерческого хазяйствования в сфере культуры.	6	2	-	4
5	**Тема 5.** Коммерческое хозяйствование в сфере культуры.	6	2	-	4
6	**Тема 6.** Нормативно-правовые основы хозяйствования в социально-культурной сфере.	6	2	-	4
7	**Тема 7.** Государство в рыночной экономике.	6	2	-	4
8	**Тема 8.** Национальная экономика как объект анализа.	6	-	4	2
9	**Тема 9.** Экономический рост и развитие. Экономические циклы.	6	-	4	2
10	**Тема 10.** Инвестирование на арт-рынке. Инвестиционная привлекательность.	6	-	4	2
11	**Тема 11.** Денежно-кредитная политика	6	-	2	4

	государства. Теория мультипликатора. Инфляция.				
12	**Тема 12.** Авторское право РФ и экономические риски.	6	-	2	4

5. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Введение. Предмет и методы экономической теории. Этапы развития экономической теории.	Реальная экономика и экономическая теория. Основные этапы развития экономической теории, основные научные школы. Предмет и методы экономической теории.
2	Основные понятия экономической теории.	Потребности и блага. Ресурсы и триада экономического выбора. Ограниченность ресурсов современного общества. Экономические отношения: субъекты, объекты, структура. Процесс воспроизводства. Экономические системы.
3	Рынок продуктов сферы культуры. Спрос и предложение. Поведение потребителей.	Рынок и рыночный механизм. Законы спроса и предложения. Факторы спроса. Эффекты дохода, замещения и роста выгоды, эластичность спроса. Факторы производства и предложения. Эффект масштаба производства и убывающей предельной производительности факторов производства. Потребительские предпочтения и теория предельной полезности. Правило максимизации полезности.
4	Особенности некоммерческого хозяйствования в сфере культуры.	Особенности управления сферой культуры и искусства. Некоммерческий сектор в культуре в РФ. Классификация и виды НКО. Теория производства общественных благ. Доходы некоммерческих организаций.
5	Коммерческое хозяйствование в сфере культуры.	Классификация и виды коммерческих организаций в сфере культуры и искусства в РФ. Структура и эффективность конкурентного рынка. Совершенная (чистая) конкуренция. Монополия, монопольная власть, монопсония. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Государственная антимонопольная политика: антимонопольное законодательство, административный контроль, организационный механизм.
6.	Нормативно-правовые основы хозяйствования в социально-культурной сфере.	Направление развития сферы культуры в РФ и сопутствующие проблемы. Рычаги государственного регулирования сферы культуры. Роли государства. Основные нормативно-правовые акты, действующие в РФ в сфере культуры и искусства.
7.	Государство в рыночной экономике.	Рыночное равновесие и общественное благосостояние. Внешние эффекты и общественные блага. Государство как рыночный субъект. Функции современного государства, средства их реализации. Финансовая система государства: государственный бюджет, местные бюджеты, финансы государственных

		предприятий, внебюджетные фонды.
8.	Национальная экономика как объект анализа.	Возникновение макроэкономической теории. Методы и специфика макроэкономического анализа. Логическая модель макроэкономики, совокупный спрос и совокупное предложение, кругооборот доходов и продуктов. Основные показатели системы национальных счетов: ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЛД, РЛД. Индексы цен.
9.	Экономический рост и развитие.	Понятие экономического роста и способы его измерения. Типы, темпы и модели экономического роста. Факторы экономического роста, их влияние на экономическое развитие. Научно-технический прогресс – главный фактор экономического роста. Экономические циклы. Фазы краткосрочного цикла. Длинные волны (волны Н.Д.Кондратьева).
10.	Инвестирование на арт-рынке. Инвестиционная привлекательность.	Специфика рынка произведений искусства как платформы для инвестиций. Доходность и риски. Классификация рисков, управление рисками. Принципы оценки произведений искусства. Арт-банкинг.
11.	Денежно-кредитная политика государства. Теория мультипликатора. Инфляция.	Взаимосвязь потребления, сбережений, инвестиций и накопления. Эффекты мультипликатора и акселератора. Налогово-бюджетная политика государства, государственные доходы и расходы, их влияние на потребление и сбережение. Деньги и их функции. Спрос на деньги и равновесие на денежном рынке. Проблема ликвидности. Денежные агрегаты. Банковская система и предложение денег, денежный мультипликатор. Проблема инфляции.
12.	Авторское право РФ и экономические риски.	Автор произведения. Результат интеллектуальной деятельности (РИД). Объекты авторских прав. Право авторства и право автора на имя. Право на неприкосновенность произведения. Право на обнародование произведения. Право на отзыв. Исключительное право на произведение. Правообладатели. Знак охраны авторского права. Право следования. Свободное использование авторских произведений. Срок действия исключительного права на произведение. Переход произведения в общественное достояние. Отчуждение исключительного права на произведение. Виды лицензионных договоров о предоставлении права использования авторского произведения. Договор авторского заказа. Право доступа. Служебное произведение, право на авторское вознаграждение. Технические средства защиты авторских прав. Информация об авторском праве. Ответственность за нарушение авторских прав.

Вид учебной работы	**Всего з.ед. (ак. ч.)**	**1 курс з.ед. (ак.ч.)**		**2 курс з.ед. (ак.ч.)**		**3 курс з.ед. (ак.ч.)**	
		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**

Общая трудоёмкость дисциплины	2 (72)						
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:							
- лекции (Л)		14					
- семинарские занятия (СЗ)							
- практические занятия (ПЗ)		16					
- индивидуальные занятия (ИЗ)							
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)							
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:		42					
- курсовая работа (проект)							
- доклад (реферат)							
- экзамен (экзаменационный просмотр)							
Итоговый контроль		3					

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Рабочая программа, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Изучение рекомендуемой литературы.
- Посещение музеев и выставочных залов.

План самостоятельной работы студентов:

№ п/п	№ раздела, темы	Содержание самостоятельной работы студентов	Трудо-емкость (час.)	Формируемые компетенции
1.	1	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	4	УК-9, ОПК-4
2.	2	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	4	УК-9, ОПК-4
3.	3	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	4	УК-9, ОПК-4
4.	4	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	4	УК-9, ОПК-4
5.	5	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому	4	УК-9, ОПК-4

		занятию, подготовка научного сообщения		
6.	6	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	4	УК-9, ОПК-4
7.	7	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	4	УК-9, ОПК-4
8.	8	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	2	УК-9, ОПК-4
9.	9	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	2	УК-9, ОПК-4
10.	10	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	2	УК-9, ОПК-4
11.	11	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	4	УК-9, ОПК-4
12.	12	Изучение литературы и источников по теме, изучение профильных электронных ресурсов, работа над практическим материалом, подготовка к семинарскому занятию, подготовка научного сообщения	4	УК-9, ОПК-4
Всего часов			**42**	

Образовательные технологии. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно основной образовательной программе, с учетом требований к объему занятий в интерактивной форме.

Методы / Формы	**Лекции**	**Семинарские занятия**
Диалого-дискуссионное обсуждение проблем	+	+
Работа в команде		+
Case-study		+
Игра		+
Поисковый метод		+
Приглашение специалиста	+	+
Выступление в роли обучающего		+

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	**Этапы формирования компетенций**	**Шкала оценивания**	**Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после**

			изучения дисциплины
УК-9. Способность принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	**Уметь:** Применять методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные финансовые и экономические риски **Знать:** Базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели и формы участия государства в экономике.	**Зачтено**	Содержание соответствует теме, тема раскрыта полностью, обучающийся умеет проводить аналитический анализ прочитанной учебной и научной литературы, сопоставлять теорию и практику; ответ изложен логично и последовательно; наличие собственного отношения обучающегося к теме; присутствует аргументированность, доказательность излагаемого материала.
ОПК-4. Способность демонстрировать знания основ трудового законодательства Российской Федерации, авторского и смежных прав, методов организации и управления коллективом	**Уметь:** проводить анализ спроса и предложения, тенденций на рынке и ценообразования; оценивать стоимость произведений искусства, проводить экспертизы и вести оценочную деятельности; составлять и управлять бюджетами проектов, выставок, исследований; участвовать в продажах, аукционах, маркетинговых стратегиях в сфере искусства. ОПК-4.2 Знает: экономическое значение авторских прав, договорных обязательств, лицензирования; основы управления музеями, галереями, аукционными домами, культурными проектами; способы поиска и привлечения финансирования для исследований и проектов.	**Не зачтено**	Не раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, студент не обладает знаниями по значительной части учебного материала и не может грамотно изложить ответ на поставленный вопрос, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, отсутствует аргументация.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения дисциплинарных задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной научной сферы и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения дисциплинарных задач.

	Балл	Уровень приобретения	Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала
НАВЫКИ	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Свободно ориентируется в предложенном решении задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения поставленных задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения поставленных задач. Не может предложить решения задач.

Текущий контроль

Текущий контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме собеседования и консультаций студентов ведущим педагогом по результатам выполнения самостоятельных работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Текущий контроль			
1	Текущие практические занятия	Текущий постоянный контроль осуществляется в процессе учебных занятий преподавателем, ведущим настоящую дисциплину с постановкой конкретных задач студенту для самостоятельной работы в виде практических занятий, семинаров	Темы заданий к семинару.
2	Консультация студентов ведущим педагогом по вопросам подготовки докладов	Просмотр регламентированного тематического задания, позволяющий провести анализ индивидуальных образовательных достижений студента и определить уровень освоения им основных понятий и умений по дисциплине. Рекомендуется для оценки теоретических знаний и практических умений через реализацию в текущей работе.	Темы заданий к семинару

Промежуточный контроль

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме промежуточного просмотра студенческих работ.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Промежуточный контроль			
1			
2			

Итоговый контроль (промежуточная аттестация)

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме экзаменационного кафедрального просмотра студенческих работ.

№	Наименование	Краткая характеристика оценочного	Представление оценочного

п/п	оценочного средства	средства	средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Зачет	Средство, позволяющее в устной или письменной форме оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Билет содержит два вопроса для контроля сформированности заявленных дисциплинарных компетенций. Рекомендуется для **оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения** в работе.	Комплект теоретических вопросов к зачету.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1 Основная литература:

1. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / И. П. Николаева. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2022
2. Тросби Д. Экономика и культура [Текст] / пер. с англ. И. Кушнаревой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — 3-е изд. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2025.
3. Чарная, И. В. Экономика культуры : учебник и практикум для вузов / И. В. Чарная. — 5-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2026
4. Авторское право в сети Интернет. Актуальные проблемы регулирования: учебное пособие для вузов / М.В.Гурьева. - Санкт-Петербург: Лань, 2026

8.2 Дополнительная литература:

1. Балдина О. Д. Вкусы и пристрастия современного художественного рынка России. М., 2002
2. Близнец И., Леонтьев К. Авторское право и смежные права: учебник-2-е.изд. М.: РГАИС, 2017
3. Грушевская Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов. М.: ЮНИТА, 2002
4. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность: Учебник. М.: МГУКИ, 2008
5. Ковригина В. М. Экономика и менеджмент: учебник. М.: Высшая школа народного искусства, 2010

6. Луховская О. К. Стратегический маркетинг: теория и региональная практика в социально-культурной сфере и туризме : учеб.-метод. пособие. М. : МГУКИ, 2006
7. Марков А. П. Проектирование маркетинговых коммуникаций. Проектирование маркетинговых коммуникаций: рекламные технологии. Связи с общественностью. Спонсорская деятельность. СПб., 2010
8. Организационная культура: Учебник /под ред. Шаталовой Н.И., - М.: Изд-во «Экзамен», 2006.
9. Переверзев М.П., Косцов Т.В. Менеджмент в сфере культуры и искусства: учебное пособие/Под ред.М.П. Переверзева.– М.: ИНФРА–М, 2009
10. Позднякова Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. М.: Юрайт, 2016
11. Суворов Н. Н. Галерейное дело: искусство в пространстве галереи: учеб. пособие. СПб., 2008
12. Тульчинский Г.Л. Маркетинг в сфере культуры: учеб. пособие. М.: Планета музыки, 2009.
13. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учеб. пособие. М.: Планета музыки, 2013
14. Тульчинский Г.Л., Герасимов С. В., Лохина Т. Е.. Менеджмент специальных событий в сфере культуры : учеб. пособие - СПб.; М.; Краснодар: Планета музыки: Лань, 2010
15. Экономические основы культурной деятельности. Индивидуальные предпочтения и общественный интерес: в 3 т. / Рос. акад. наук. Гос. ин-т искусствознания ; Ин-т социальн. эк-ки ; отв. ред. А. Я. Рубинштейн, Е. П. Костина. СПб., 2002

8.3 Периодические издания:

1. Журнал «Культура: управление, экономика, право»
2. Журнал «Вопросы экономики»
3. Журнал «Вопросы культурологии»
4. Журнал «Вопросы философии»
5. Журнал «Социологические исследования»
6. Журнал «Креативная экономика»

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интренет»

Электронные образовательные ресурсы:

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
http://www.elibrary.ru/	Научная электронная библиотека E-Library. Российские научные	Индивидуальный неограниченный доступ из

	журналы.	любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://search.ebscohost.com	EBSCO.Научные журналы различных отраслей знаний лучших мировых издательств. Коллекции: • Академическая (университетская) коллекция (Academic Search Complete); • журналы по педагогике и образованию (Education Research Complete); • журналы по бизнесу и экономике (Business Source Complete); • журналы по гуманитарным наукам (Humanities Complete); • журналы по юридическим наукам (Legal Collection).	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
http://search.ebscohost.com	EBSCO. Книги. Академическая университетская коллекция. 60 000 изданий по всем отраслям знаний	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

Ссылка на информационный ресурс	Наименование разработки в электронной форме	Доступность
www.elibrary.ru/	Научная электронная библиотека E-Library. Российские научные журналы.	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
ibooks.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) iBooks.Ru. Учебники и учебные пособия для университетов	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.knigafund.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «КнигаФонд»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.biblioclub.ru/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека онлайн»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.e.lanbook.com/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Лань»	Индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет
www.нэб.рф/	Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Национальная электронная	Индивидуальный неограниченный доступ

	библиотека»	из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за работой студентов). В случае участия, преподаватель обучает студентов не какой-либо точке зрения, а умению излагать и аргументировать любую позицию, избранную тем или иным участником совместной работы.

Целью самостоятельной работы является стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их творческой активности и инициативы, овладение профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности. Самостоятельная работа студента может быть организована в следующих направлениях: формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); написание рефератов; подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; подготовка рецензий на статью, пособие; выполнение микроисследований; подготовка практических разработок; выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.

Процесс самостоятельной работы рекомендуется разделить на этапы. На подготовительном этапе студенту следует определить цели, составить план работы, подготовить методическое обеспечение. Основной этап включает реализацию программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, и требует самоорганизации в процессе работы. Оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда составляют заключительный этап самостоятельной работы.

Преподаватель сопровождает самостоятельную работу студентов: предлагает задания различного типа, консультирует студента в процессе его работы, помогает преодолеть возникающие затруднения, оценивает совместно со студентом трудоёмкость и качество выполненной работы, организует публичность обсуждения результатов (на практических занятиях, конференциях). С традиционной, контролирующей функции акцент в его деятельности переносится на функцию управления внешними факторами: формирование установок, определение характера информационной среды, включение самостоятельного задания в структуру занятия (лекционного,

семинарского, самостоятельной контролируемой работы и т.д.), выбор методов работы в соответствии с намеченными целями и т.п.

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные аудиторные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

http://www.gumer.info/ - Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова
http://www.edu.ru/- Федеральный портал Российское образование
http://www.modernlib.ru/genres/ - Электронная библиотека modernlib.ru

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Аудиторный фонд, аудиоматериалы, видеоматериалы, фонды Научной библиотеки, набор учебной мебели, доска, ноутбук.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный академический институт
живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина
при Российской академии художеств»
(Институт имени И.Е.Репина)

Кафедра гуманитарных и философских наук

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры гуманитарных
и философских наук
протокол №1 от «05» ноября 2025 г.
заведующий кафедрой, проф.

_____ /Н.Н. Акимова/

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Экономика культуры

Направление подготовки:	50.04.04 Теория и история искусств
Квалификация:	Магистр
Форма обучения:	очная
Нормативный срок обучения:	2 года
Выпускающая кафедра:	Кафедра гуманитарных и философских наук

Санкт-Петербург
2025

Составитель _____ канд. экон. наук М. В. Гурьева

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры протокол № 1 от 05 ноября 2025 г.

Заведующий кафедрой гуманитарных и философских наук, д.ф.н._____профессор Н.Н. Акимова

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.

№п\п	№ протокола заседания кафедры	дата внесения изменений	содержание изменения	подпись зав.кафедрой	расшифровка подписи

1. ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ»

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Оценочные средства контроля формирования компетенций Количество(вопросов, заданий)
1	**Тема 1.** Введение. Предмет и методы экономической теории. Этапы развития экономической теории.	УК-9, ОПК-4	2 практических задания текущего контроля
2	**Тема 2.** Основные понятия экономической теории.	УК-9, ОПК-4	2 практических задания текущего контроля
3	**Тема 3.** Рынок продуктов сферы культуры. Спрос и предложение. Поведение потребителей.	УК-9, ОПК-4	2 практических задания текущего контроля
4	**Тема 4**. Особенности некоммерческого хозяйствования в сфере культуры.	УК-9, ОПК-4	2 практических задания текущего контроля
5	**Тема 5.** Коммерческое хозяйствование в сфере культуры.	УК-9, ОПК-4	2 практических задания текущего контроля
6	**Тема 6.** Нормативно-правовые основы хозяйствования в социально-культурной сфере.	УК-9, ОПК-4	2 практических задания текущего контроля
7	**Тема 7.** Государство в рыночной экономике.	УК-9, ОПК-4	2 практических задания текущего контроля
8	**Тема 8.** Национальная экономика как объект анализа.	УК-9, ОПК-4	2 практических задания текущего контроля
9	**Тема 9.** Экономический рост и развитие. Экономические циклы.	УК-9, ОПК-4	2 практических задания текущего контроля
10	**Тема 10.** Инвестирование на арт-рынке. Инвестиционная привлекательность.	УК-9, ОПК-4	2 практических задания текущего контроля
11	**Тема 11.** Денежно-кредитная политика государства. Теория мультипликатора. Инфляция.	УК-9, ОПК-4	2 практических задания текущего контроля
12	**Тема 12.** Авторское право РФ и экономические риски.	УК-9, ОПК-4	2 практических задания текущего контроля

2. ЗАДАНИЯ (ВОПРОСЫ) ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ В СЕМЕСТРЕ

(представляются в виде перечня заданий, требуемых работ, вопросов по разделам дисциплины или по темам)

2.1. Вопросы для текущего контроля *(при наличии) не предусмотрено*

2.2 Практические (творческие) задания для текущего контроля

Практические задания (при наличии) для оценки формирования компетенции	Форма контроля
Тема 1. Введение. Предмет и методы экономической теории. Этапы развития экономической теории.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 2. Основные понятия экономической теории.	Дискуссия, письменная работа на семинаре, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 3. Рынок продуктов сферы культуры. Спрос и предложение. Поведение потребителей.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 4. Особенности некоммерческого хозяйствования в сфере культуры.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 5. Коммерческое хозяйствование в сфере культуры.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 6. Нормативно-правовые основы хозяйствования в социально-культурной сфере.	Дискуссия, письменная работа на семинаре, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 7. Государство в рыночной экономике.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 8. Национальная экономика как объект анализа.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 9. Экономический рост и развитие. Экономические циклы.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 10. Инвестирование на арт-рынке. Инвестиционная привлекательность.	Дискуссия, письменная работа на семинаре, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 11. Денежно-кредитная политика государства. Теория мультипликатора. Инфляция.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, доклад, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)
Тема 12. Авторское право РФ и экономические риски.	Дискуссия, устный ответ на семинаре, подготовка научного текста заданного жанра (статья, обзор, рецензия, реферат)

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ (ЗАДАНИЯ) ПО ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)

или (перечень представляемых выполненных заданий с указанием количества требуемых работ)

Вопросы к зачету по дисциплине «Экономика культуры»:

1. Потребности и блага. Ресурсы и факторы производства, экономический выбор.
2. Продукция сферы культуры – общественные и социально значимые блага. Неконкурентность и неисключаемость культурных благ.
3. Современные экономические системы. Рынок продуктов сферы культуры, характеристики спроса и предложения.

4. Структуры рынков продукции культуры. Ценообразование в условиях различных рыночных структур.
5. Зарождение, этапы формирования и современное состояние мирового и европейского художественного рынка.
6. Российская арт-индустрия, современные проблемы развития сферы культуры в РФ и российского арт-рынка.
7. Основные участники арт-рынка: аукционы, картинные галереи, арт-дилеры.
8. Инвестиционная привлекательность арт-рынка и управление рисками. Арт-банкинг.
9. Отношения и право собственности в сфере культуры. Учреждения культуры в системе отношений собственности.
10. Частная, муниципальная и государственная собственность в сфере культуры.
11. Организации-несобственники. Право оперативного управления имуществом, право хозяйственного ведения имуществом.
12. Роль государства в регулировании сферы культуры.
13. Действующие в РФ международные законодательные акты в сфере культуры и арт-бизнеса.
14. Базовые законы РФ, действующие в сфере культуры.
15. Защита авторских и смежных прав на результат интеллектуальной деятельности (РИД) в РФ. Гражданская, административная и уголовная ответственность.
16. Организационная структура культуры, система управления.
17. Сотрудничество бизнеса и социально-культурной сферы: спонсорство, патронаж и благотворительрность.
18. Коммерческий и некоммерческий сектор в сфере культуры и искусства. Виды и роль некоммерческих организаций (НКО) в сфере культуры.
19. Производственная деятельность в сфере культуры, юридические и физические лица.
20. Особенности производства и предложения общественных благ. Социальный маркетинг. Фандрайзинг. Волонтерство.
21. Совершенная конкуренция.
22. Монополистическая конкуренция.
23. Олигополия.
24. Монополия.
25. Антимонопольная политика государства.
26. Анализ общего равновесия рыночной системы.

27. Государство как рыночный субъект.
28. Принципы и цели государственного регулирования экономики.
29. Средства воздействия государства на экономику.
30. Функции государства.
31. Финансовая система государства.
32. НТП как фактор экономического роста.
33. Неравномерность экономического роста, экономические циклы.
34. Бюджетно-налоговая политика государства.
35. Инфляция и ее виды.
36. Безработица и ее формы.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

(оставить требуемое для данной формы контроля по дисциплине – экзамен или скорректировать под конкретную дисциплину)

Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
Зачтено	Содержание соответствует теме, тема раскрыта полностью, обучающийся умеет проводить аналитический анализ прочитанной учебной и научной литературы, сопоставлять теорию и практику; ответ изложен логично и последовательно; наличие собственного отношения обучающегося к теме; присутствует аргументированность, доказательность излагаемого материала.
Не зачтено	Не раскрыта тема, содержание ответа не соответствует теме, студент не обладает знаниями по значительной части учебного материала и не может грамотно изложить ответ на поставленный вопрос, допускает существенные ошибки, ответ выстроен непоследовательно, отсутствует аргументация.