

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Факультет гуманитарных и социальных наук

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

История и теория визуальных искусств: XIX век

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность программы (профиль)

Искусства и гуманитарные науки

1. Цели и задачи дисциплины:

Курс направлен на формирование у обучающихся представлений об основных вехах развития истории искусства в период с начала XIX по начало XX века, направлениях и выдающихся представителей, теоретических и методологических аспектах как фундаментальной основы теоретической реконструкции художественной культуры и искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина *История и теория визуальных искусств: XIX век* относится к *базовой компоненте*. Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины, *История и теория визуальных искусств: XIX век* в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица № 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр компетенции	Последующие дисциплины (группы дисциплин)
Универсальные компетенции		
1	УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	История и теория визуальных искусств: XIX век

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

о дисциплинарных границах и структуре искусствоведения; о месте искусствоведения в секторе гуманитарных дисциплин; об основных этапах развития теории и методологии искусствознания; о направлениях развития искусствоведения и музыкального искусства;

Уметь:

обрабатывать полученные результаты, анализировать и критически осмысливать их с учетом имеющихся в научной литературе данных; вести библиографическую работу с использованием современных информационных технологий

Владеть:

научным категориальным аппаратом искусствоведения; методами обобщения явлений художественной и музыкальной культуры; приемами анализа содержания современных тенденций в искусстве; методами критического анализа достижений современной науки

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 зачетных единиц

Вид учебной работы	Всего часов	Модули
		3
Аудиторные занятия (всего)	108	108
<i>Лекции</i>	52	52
<i>Практические занятия</i>		
<i>Семинары</i>	36	36
<i>Лабораторные работы</i>		
Самостоятельная работа (всего)	20	20
Общая трудоемкость	0 з.е.	108
	0 ак.час.	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)
1.	Русская история искусства 19 века (первая половина)	Ампир в Петербурге и Москве, ранний и поздний этапы стиля. Московское общество и Тропинин. Романтизм у Тропинина. Сильвестр Щедрин. Неостили. А. Штакеншнейдер. О. Монферран. Исаакиевский собор (1818-1858). Русско-византийский стиль. А. Брюллов, А.Павлов
2.	Романтизм в Европе: Великобритания, Германия, Франция	Влияние национально-освободительных и революционных идей и событий на развитие культуры и искусства 1-й половины XIX в. Стиль классицизма и романтизм — основные направления, определившие развитие художественной культуры и эстетической мысли эпохи. Живописные и графические произведения И.Фюсли, живописца и поэта У.Блейка в Англии. Творчество основоположника романтической школы Франции Т. Жерико. Э. Делакруа - глава французского романтизма.
3.	Импрессионизм	Бунт молодого поколения французских художников против салонного и академического искусства. Творчество Э.Мане. Разработка проблем цветовых рефлексов и валеров в светлой, легкой и свободной живописи, богатой колористическими находками. Обновление языка живописи в творчестве молодого поколения французских художников середины XIX в.
4.	Постимпрессионизм	Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа XIX— XX вв. Отход от импрессионистической фиксации отдельных мгновенных состояний действительности, поиски устойчивых закономерностей формы и цвета. Аналитический метод пуантилизма Ж. Сера и П. Синьяка. Экспрессионистическая природа живописи Винсента ван Гога.

		Сочетание светлых, ярких цветов, выразительного ритма рисунка с характерным струящимся мазком и свободными композиционными решениями в пейзажах и натюрмортах художника. Портреты Ван Гога. Синтетизм П.Гогена.
5.	Викторианская эпоха в английском искусстве	Викторианская живопись и феномен прерафаэлизма. Наиболее популярные жанры викторианской живописи. Прерафаэлиты – вариант христианского романтизма с религиозно-этическим уклоном. Продолжение традиций назарейцев. Проблемы позднего романтизма и смыкания с символизмом и ар-нуво. Попытка возрождения монументальной живописи. Д.Г. Россетти, У.Х. Хант, Д. Э. Милле, Ф. М. Браун.
6.	Критический реализм в художественной культуре XIX века	Творчество В. Лейбля, А. фон Менцеля, Х. фон Маре, В. фон Каульбаха. Становление французского реалистического пейзажа в творчестве мастеров барбизонской школы (Т. Руссо, Ж. Дюпре, Диаз делла Пенья). Участие Курбе в политической жизни, его деятельность во время Парижской коммуны.
7.	Русская история искусства 19 века (вторая половина)	Эволюция академической традиции. К. Брюллов (1799—1852). Развитие творчества. Классическое и романтическое у Брюллова. Жанровая структура. Картина “Последний день Помпеи” как художественное событие. Жанристы-шестидесятники: И.Прянишников, Н.Неврев, В.Пукирев и др. Творчество Л.Соломаткина и его своеобразие. В.Перов. Соотношение его творчества с традицией Венецианова и Федотова.
8.	Искусство фовистов	Фовизм и экспрессионизм — первые авангардные направления XX в. Звучная декоративность открытого чистого цвета, плоскостный, «ковровый» принцип композиции, упрощение рисунка, «натюрмортность» видения, что определило выбор пластических мотивов. Творчество А.Матисса. Значение Востока в творчестве художника, новое восприятие классической традиции и обращение Матисса к темам и образам античности. Рисунки и аккупажи Матисса. Творчество А.Марке, А. Дерена, М. де Вламинка, Р.Дюфи.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Семинары	Самостоятельная работа студента	Всего часов
1.	Русская история искусства 19 века (первая половина)	8			6	5	19
2.	Романтизм в Европе: Великобритания, Германия, Франция	8			9	5	22
3.	Импрессионизм	4			6		10
4.	Постимпрессионизм	8			3		11
5.	Викторианская эпоха в английском искусстве	4			3	5	12
6.	Критический реализм в художественной культуре XIX века	8			3		11
7.	Русская история искусства 19 века (вторая половина)	8			3	5	16
8.	Искусство фовистов	4			3		7
	Итого	52			36	20	108

6. Лабораторный практикум не предусмотрен.

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	1.	Русская история искусства 19 века (первая половина)	6
2.	2.	Романтизм в Европе: Великобритания, Германия, Франция	9
3.	3.	Импрессионизм	6
4.	4.	Постимпрессионизм	3
5.	5.	Викторианская эпоха в английском искусстве	3
6.	6.	Критический реализм в художественной культуре XIX века	3
7.	7.	Русская история искусства 19 века (вторая половина)	3
8.	8.	Искусство фовистов	3
	Итого		36

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Занятия проводятся в аудиториях, оснащённых проекционным оборудованием

9. Информационное обеспечение дисциплины

а) программное обеспечение

- Microsoft Windows
- Microsoft Teams
- Microsoft Word

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

<https://arzasmas.academy/>

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

(указывается наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов)

а) основная литература

1. Вентури Л. Художники Нового времени. - М., 1956.
2. Ревалд Д. История импрессионизма. - М.; Л., 1959.
3. Ревалд Д. Постимпрессионизм. - М.; л., 1962.
4. Прокофьев В.Н. Постимпрессионизм. - Л. 1962.
5. Яворская Н.В. Западноевропейское искусство XIX в. — М., 1962. '
6. Кожина Е.Ф. Романтическая битва. — Л., 1969.
7. Рейтерсвард О. Импрессионисты перед публикой и критикой. — М., 1974.
8. Некрасова Е.А. Романтизм в английском искусстве. Очерки. - М., 1975.
9. Импрессионисты. Их современники. Их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка. - М., 1976.
10. Куликова И. Экспрессионизм в искусстве. — М., 1978.
11. Раздольская В. И. Искусство Франции второй половины XIX в. — М., 1981

б) дополнительная литература

1. Сарабьянов Д.В. Русская живопись 19 века среди европейских школ. - М., 1980.
2. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины 19 века. - М., 1989.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) которые получают студенты в процессе самостоятельной работы).

Основными приемами организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов являются приемы, направленные на осмысление и углубление предлагаемого в курсе содержания, и приемы, направленные на развитие аналитико-поисковой и исследовательской деятельности.

В процессе освоения материалов по курсу студентами должны использоваться рекомендуемый преподавателем междисциплинарный принцип, связанный с научно-методическими подходами различных областей гуманитарного знания, например из: истории, философии, психологии, литературы, филологии, культурологии, искусствоведения, киноведения, исследования видеоигр.

Студенты закрепляют полученные знания при подготовке докладов на семинарах, дискуссиях, эссе и угадывке.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В соответствии с требованиями ОС ВО РУДН для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств (ФОС), представленные в приложении 1 к настоящей рабочей программе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчик:

Ассистент кафедры
теории и истории
культуры

должность, название кафедры

подпись

М.В. Шибяев

инициалы, фамилия

Руководитель программы

Профессор кафедры
теории и истории
культуры

должность, название кафедры

подпись

Е.В. Васильченко

инициалы, фамилия

Заведующий кафедрой

Теории и истории культуры

название кафедры

подпись

Е.В. Васильченко

инициалы, фамилия