

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности КФУ
Проф. Таюрский Д.А.

"__" _____ 20__ г.

Программа дисциплины

Взгляд на становление Европы через призму искусства Б1.В.ОД.2

Направление подготовки: 50.04.03 - История искусств

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Зайцев А.А.

Рецензент(ы):

Юнусова М.Г.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Чиглинцев Е. А.

Протокол заседания кафедры No ____ от "____" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института международных отношений, истории и востоковедения (отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" _____ 201__ г

Регистрационный No

Казань
2017

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Зайцев А.А. Кафедра всеобщей истории отделение Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия , AIAZajcev@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является изучение и осмысление учащимися важнейших вопросов понятийно-категориального, теоретико-методологического и общеисторического плана, касающихся проблем отражения в произведениях искусства европейской истории в целом. Достижение данной цели предполагает использование историко-генетического, типологического методов, метода нарративной семиотики и иных искусствоведческих методов (например, метода т.н. иконологии). Произведения искусства, в которых отражена история Европы, должны быть представлены в собственном историческом контексте (с аргументированным выделением соответствующих этапов и определением их исторической специфики). Само произведение искусства "читается" в данном случае как исторический источник (с теми коррективами, которые должны быть внесены в связи с культурно-исторической спецификой каждого артефакта искусства).

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной образовательной программы 50.04.03 История искусств и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной образовательной программы 035400.68 История искусств. Осваивается на 1 курсе, в 1 семестре.

Данная учебная дисциплина непосредственно связана с курсами "Философия и методология науки", "Актуальные проблемы методологии искусства", "Описание, анализ и интерпретация произведений искусства", "Проблемы истории, социологии и психологии искусства". Освоение указанных дисциплин учащимися предполагает усвоение общенаучной, методологической, инструментальной базы. Дисциплина "Взгляд на становление Европы через призму искусства", в свою очередь, подразумевает изучение истории европейского искусства и европейской истории в их взаимосвязи, укрепляя и расширяя общеисторические знания учащихся. В ходе изучения проблем, поставленных курсе, учащиеся получают возможность применить знания параллельных дисциплин для более основательной проработки проблем истории Европы в контексте истории искусства.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-1 (общекультурные компетенции)	способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-2 (общекультурные компетенции)	способность порождать новые идеи (креативность);
ОК-3 (общекультурные компетенции)	способность к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта;

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-7 (общекультурные компетенции)	способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;
ОК-9 (общекультурные компетенции)	способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение;
ОК-10 (общекультурные компетенции)	способность использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов;
ОК-11 (общекультурные компетенции)	способность применять современные методы и методики исследования;
ОК-12 (общекультурные компетенции)	способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач; обладать пониманием места истории искусства (искусствоведения), теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке;
ОК-13 (общекультурные компетенции)	способность к инновационной деятельности; уметь ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи;
ОК-14 (общекультурные компетенции)	способность к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности;
ОК-15 (общекультурные компетенции)	способность анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов;
ОК-16 (общекультурные компетенции)	способность к использованию в исследовательской практике современного программного обеспечения (с учетом потребностей соответствующей области знаний);
ОК-17 (общекультурные компетенции)	способность оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы;
ПК-1 (профессиональные компетенции)	способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с профилем ООП магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин ООП магистратуры;
ПК-11 (профессиональные компетенции)	способность к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления;
ПК-12 (профессиональные компетенции)	способность к использованию баз данных и информационных систем при реализации организационно-управленческих функций;

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ПК-13 (профессиональные компетенции)	способность к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы);
ПК-14 (профессиональные компетенции)	способность к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма.
ПК-2 (профессиональные компетенции)	способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;
ПК-3 (профессиональные компетенции)	знать современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства;
ПК-5 (профессиональные компетенции)	способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций;
ПК-6 (профессиональные компетенции)	иметь навыки практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования;
ПК-7 (профессиональные компетенции)	уметь анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства;

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:
2. должен уметь:
3. должен владеть:
4. должен демонстрировать способность и готовность:

В процессе и в результате изучения курса студенты должны продемонстрировать способность и готовность:

а) осмыслить сущностное содержание основных научных понятий, имеющих непосредственное отношение к истории Европы и к истории европейского искусства соответствующих периодов;

б) быть осведомлёнными в вопросах искусствоведческой теории и практики (в связи с необходимостью дифференцировать источники исторические и источники культурно-исторические, к каковым относятся художественные артефакты);

в) уметь выделить важнейшие события периоды в истории Европы, получившие наиболее яркое воплощение в произведениях искусства соответствующей эпохи; уметь объяснить т.н. "ироничные" (Гегель) ситуации в европейской истории и европейской художественной культуре данного периода;

г) уметь интерпретировать произведения искусства с точки зрения адекватности отображения в них тех или иных исторических сюжетов; уметь выстроить иерархию искусств (в соответствии с мерой наличествующей в них возможности реконструировать профанный мир).

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Этимология слова "Европа". Понятие и измерения "европейского". Европа как историко-культурное целое.	1	1	2	0	0	Дискуссия
2.	Тема 2. Произведение искусства как исторический источник.	1	2	2	2	0	Коллоквиум
3.	Тема 3. Проблема наследия и культурные традиции "тёмных веков".	1	3	2	2	0	Презентация
4.	Тема 4. Романское искусство: проблема соотношения искусства и идеологии.	1	4	2	2	0	Реферат

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
5.	Тема 5. Готика и Проторенессанс: искусство как индикатор социального и культурного развития.	1		0	4	0	Дискуссия
6.	Тема 6. Кризис средневековой картины мира и его отражение в искусстве Возрождения.	1		0	4	0	Презентация
7.	Тема 7. Становление Европы в свете искусства раннего Нового времени.	1		0	4	0	Презентация Дискуссия
8.	Тема 8. Европа XVIII века и идеалы эпохи Просвещения в искусстве.	1		0	2	0	Презентация
9.	Тема 9. Европа и европейское искусство в XIX веке.	1		0	2	0	Коллоквиум Презентация
10.	Тема 10. Европейское искусство рубежа XIX-XX вв. и кризис европейской культуры.	1		0	2	0	Презентация Дискуссия
11.	Тема 11. Европа в 1920-30-е гг. Рождение массового общества и массового искусства.	1		0	2	0	Презентация Дискуссия
12.	Тема 12. Европа в отражении европейского искусства послевоенных лет. Эпоха постмодерна и постмодернистское искусство.	1		0	2	0	Эссе Презентация
	Тема . Итоговая форма контроля	1		0	0	0	Экзамен
	Итого			8	28	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Этимология слова "Европа". Понятие и измерения "европейского". Европа как историко-культурное целое.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Античный миф о Европе. Значение имени "Европа". Характер мифа, варианты происхождения и распространения. Историзм Европы в географическом, этническом, культурном, политическом, идеологическом, религиозном измерении как предмет для анализа. "Европейская идея" и европейская культурная политика на современном этапе.

Тема 2. Производство искусства как исторический источник.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исторический источник - понятие, варианты классификации. "Произведение искусства" - границы понятия. Производство искусства как исторический источник относительно иных типов источников, его специфика.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблема интерпретации произведения искусства. Различные подходы, способы "прочтения". Проблема эстетики и эстетизации объекта исследования. Производство искусства: как самостоятельный объект искусствоведческого и социокультурного исследования и как средство постижения истории.

Тема 3. Проблема наследия и культурные традиции "тёмных веков".

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема культурного наследия. Античная традиция как одна из основ европейской культуры. Кризис античного мира, мирозерцания и искусства. "Варварский" мир, "варварское искусство" и мир античный - характер взаимоотношений. Средневековая культура с точки зрения синтеза античного, христианского и варварского.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общество (политические, экономические, социальные связи) и искусство "тёмных веков". Условное и конкретное, сакральное и мирское, "высокое" и "низкое" в искусстве раннего средневековья.

Тема 4. Романское искусство: проблема соотношения искусства и идеологии.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Романский художественный стиль - первый общеевропейский стиль в искусстве эпохи средневековья. Характерные черты и памятники. Архитектура, книжная миниатюра, декоративное искусство. Специфика художественной практики и её соотношения с эволюцией общества на рубеже тысячелетий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Власть и общество. Искусство как выразитель ценностных установок и классовых представлений. Трёхчастная сословная структура общества в искусстве. Изображение клирика, рыцаря и простеца. Аскетический идеал: его происхождение в обществе и воплощение в искусстве.

Тема 5. Готика и Проторенессанс: искусство как индикатор социального и культурного развития.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Трансформация европейского общества XII-XIII вв. и искусство этой эпохи. Готическое искусство как городское искусство. Готический собор как "синтез искусств" и проявление особой "городской гордости". Эволюция религиозности - "с небес на землю" - и проторенессансные тенденции в искусстве.

Тема 6. Кризис средневековой картины мира и его отражение в искусстве Возрождения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Искусство эпохи Возрождения - "вторая классика" Европы. Ренессансный гуманизм как основа нового искусства и нового мировоззрения. Гуманизм ренессансного художника и "гражданский гуманизм". Бюргерское сознание и ренессансный индивидуализм в искусстве.

Тема 7. Становление Европы в свете искусства раннего Нового времени.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Социально-политические и религиозные кризисы XV-XVI вв. и распад гармоничного идеала высокого Возрождения. Человек, его идеал в рамках новых художественных стилей - маньеризма, барокко и классицизма. Проблема соотношения и взаимовлияния этих стилей. Социальные революции раннего Нового времени в искусстве. Научная революция (техника и мировоззрение) и искусство.

Тема 8. Европа XVIII века и идеалы эпохи Просвещения в искусстве.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Идеалы эпохи Просвещения в искусстве. Представления просветителей о Европе (Гердер, "Идеи к философии истории человечества"). Идея прогресса и цивилизации ("Цель общества - всеобщее счастье!"). Искусство и европейский абсолютизм.

Тема 9. Европа и европейское искусство в XIX веке.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Великая французская революция. XIX век - век истории и век революций. Художник и общество. Критика и апологетика общественных порядков. Искусство как зеркало общества.

Тема 10. Европейское искусство рубежа XIX-XX вв. и кризис европейской культуры.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Рубеж XIX-XX вв. Проблема авангарда в искусстве. Эстетический и социальный авангард. Кризис общества и культуры начала века в изображении искусства.

Тема 11. Европа в 1920-30-е гг. Рождение массового общества и массового искусства.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Европа в 1920-30-е гг. Авангардизм и массовая культура. Поляризация общества и поляризация искусства. "Левое" и "правое" в пространстве культуры.

Тема 12. Европа в отражении европейского искусства послевоенных лет. Эпоха постмодерна и постмодернистское искусство.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Послевоенный европейский гуманизм. "Новая волна" в европейском искусстве. "Одномерный человек" и массовая культура современности. Европейский постмодерн и искусство.

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
1.	Тема 1. Этимология слова "Европа". Понятие и измерения "европейского". Европа как историко-культурное целое.	1	1	подготовка к дискуссии	4	дискуссия
2.	Тема 2. Произведение искусства как исторический источник.	1	2	подготовка к коллоквиуму	4	коллоквиум
3.	Тема 3. Проблема наследия и культурные традиции "тёмных веков".	1	3	подготовка к коллоквиуму	4	коллоквиум

N	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
4.	Тема 4. Романское искусство: проблема соотношения искусства и идеологии.	1	4	подготовка к реферату	4	реферат
5.	Тема 5. Готика и Проторенессанс: искусство как индикатор социального и культурного развития.	1		подготовка к дискуссии	6	дискуссия
6.	Тема 6. Кризис средневековой картины мира и его отражение в искусстве Возрождения.	1		подготовка к презентации	6	презентация
7.	Тема 7. Становление Европы в свете искусства раннего Нового времени.	1		подготовка к дискуссии	2	дискуссия
				подготовка к презентации	4	презентация
8.	Тема 8. Европа XVIII века и идеалы эпохи Просвещения в искусстве.	1		подготовка к презентации	4	презентация
9.	Тема 9. Европа и европейское искусство в XIX веке.	1		подготовка к коллоквиуму	2	коллоквиум
				подготовка к презентации	2	презентация
10.	Тема 10. Европейское искусство рубежа XIX-XX вв. и кризис европейской культуры.	1		подготовка к дискуссии	2	дискуссия
				подготовка к презентации	2	презентация
11.	Тема 11. Европа в 1920-30-е гг. Рождение массового общества и массового искусства.	1		подготовка к дискуссии	2	дискуссия
				подготовка к презентации	2	презентация
12.	Тема 12. Европа в отражении европейского искусства послевоенных лет. Эпоха постмодерна и постмодернистское искусство.	1		подготовка к презентации	2	презентация
				подготовка к эссе	2	эссе
Итого					54	

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

1. Семинар-дискуссия - Преподаватель взаимодействует с группой студентов как с целым, выполняет обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении студента сохраняется групповой способ общения, дискуссия. На таком семинаре осуществляется сотрудничество и взаимопомощь, каждый студент имеет право на интеллектуальную активность, заинтересован в достижении общей цели семинаров, принимает участие в коллективной выработке выводов и решений.

2. Семинар, коллоквиум (Сем., колл.) - систематизация теоретических и фактических знаний в определенном контексте (подготовка и презентация материала по определенной теме, обсуждение ее, формулирование выводов и заключения), направленная в основном на приобретение новых фактических знаний и теоретических умений.

4. Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Кейс-метод позволяет активизировать различные факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли, идеи, предложения, умение выслушивать альтернативную точку зрения, и аргументировано высказать свою. С помощью этого метода есть возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, применять на практике теоретический материал, позволяет увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни.

5. Информационная лекция - лекция, на которой сообщаются сведения, предназначенные для запоминания.

6. Проблемная лекция - на проблемной лекции знания вводятся как "неизвестное", которое необходимо "открыть". Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Этимология слова "Европа". Понятие и измерения "европейского". Европа как историко-культурное целое.

дискуссия , примерные вопросы:

Ключевые понятия европейской культуры в их эстетическом выражении. Единство в многообразии. Солидарность. "Естественные права". Личность. Равенство. Прогресс. Вечная опора на классику и вечное "умирание" классики. Идея свободы как центральная идея европейской культуры (от Просвещения через "век революций" к постмодерну). Свобода "от" и "для", свобода как произвол, как разрушение, как предельное выражение человеком самого себя.

Тема 2. Производство искусства как исторический источник.

коллоквиум , примерные вопросы:

Художественный символ как "стимул исторического процесса" (Э. Гомбрих, Юлиус фон Шлоссер, Аби Варбург).

Тема 3. Проблема наследия и культурные традиции "тёмных веков".

коллоквиум , примерные вопросы:

С опорой на литературу и используя иллюстративный материал, предлагается обсудить проблему соотношения "варварского" и античного начала в искусстве начала "тёмных веков" или в искусстве "долгой античности", проиллюстрировать механизм преемственности и отказа в искусстве и культуре эпохи в целом.

Тема 4. Романское искусство: проблема соотношения искусства и идеологии.

реферат , примерные темы:

В рамках реферата, выполненного на основе искусствоведческой и культурологической литературы, необходимо отразить проблему соотношения идеологии и искусства на примере искусства романского стиля в контексте общественного развития (Европа 1000 года) и социально-значимых функций искусства.

Тема 5. Готика и Проторенессанс: искусство как индикатор социального и культурного развития.

дискуссия , примерные вопросы:

Интерес к миру и интерес к мирскому. Соотношение "гражданского гуманизма" и граждански-ориентированного искусства. Строительство, украшение общественных мест как проявление городской, корпоративной, республиканской гордости.

Тема 6. Кризис средневековой картины мира и его отражение в искусстве Возрождения.

презентация , примерные вопросы:

В презентации по теме семинара должна быть отражена трансформация идейного содержания искусства при переходе от Средних веков к Возрождения, необходимо показать и прокомментировать, объяснить примеры воплощения идей и принципов, не укладывающихся или в "средневековую картину мира".

Тема 7. Становление Европы в свете искусства раннего Нового времени.

дискуссия , примерные вопросы:

Истоки маньеризма в искусстве. Отношение к человеку, закат ренессансного титанизма. Эпоха скептическая и религиозная. Характер нового скепсиса и новой религиозности. Рост значения частной жизни и рост значения частного искусства.

презентация , примерные вопросы:

Караваджо: судьба художника и художественное наследие. Сальвиати. Каруччи да Понтормо. Джамболонья. Барокко. Кристоф Ямнитцер. Хенрик Гольциус. Рубенс. Виллем Клас Хеда.

Тема 8. Европа XVIII века и идеалы эпохи Просвещения в искусстве.

презентация , примерные вопросы:

Просветители и романтики об искусстве, истории и судьбах Европы. Гердер "Идеи к философии истории человечества" (1784-1791). Шеллинг об искусстве. "Цель общества - всеобщее счастье!". Прогресс. Фридрих фон Харденберг, Новалис (1772-1801) "Христианский мир, или Европа" Средние века как консервативный общественный идеал. Седен, Бомарше. Гёте. "Гёц фон Берлиинген" (1773) Шиллер. "Разбойники" (1781), "Вильгельм Телль" (1804). Театр во время ВФР. Декреты о свободе, театр как площадка для политической дискуссии и средство пропаганды.

Тема 9. Европа и европейское искусство в XIX веке.

коллоквиум , примерные вопросы:

Эстетическое раскрепощение как вызов Реставрации. Гегель об искусстве и становлении Европы. Гюго (1802-1885) "Кромвель" (1827), "Собор Парижской Богоматери" (1831), "Отверженные" (1862). Фаустовское (готическое) мироощущение (по О. Шпенглеру). Фауст как портрет целой культуры. Техническое мышление и scientia experimentalis. Допрос природы с пристрастием. Машина как малый космос, движимый человеком. Художник как синоним авангарда. Искусство как выражение и пропаганда прогрессивных идей / Погоня за новизной. Новое как априори лучшее.

презентация , примерные вопросы:

Изменение среды и изменение эстетических установок. Индустриальный пейзаж (Джозеф Пакстон и его Хрустальный дворец). Альбер Робидо и его картины будущего.

Тема 10. Европейское искусство рубежа XIX-XX вв. и кризис европейской культуры.

дискуссия , примерные вопросы:

Эстетические и этические принципы авангарда. Система человек-общество глазами художников в.п. XIX в. (Шарль Бодлер и теория искусства. Поль Верлен - символист и коммунар. Гийом Аполлинер и осмеяние буржуазного одичания). Филиппо Маринетти. Манифесты футуристов. Луначарский о футуризме. "Европейская шизофрения" и её результат - Первая мировая война. Авангардисты (Пикассо, Робер Делоне, Анри Руссо, Эрнст Макс, Франц Марк, Говард Фогг). "Закат Европы" О. Шпенглера.

презентация , примерные вопросы:

Маккьяйоли, веризм (Синьорини Телемако, Джованни Фаттори). Экспрессионисты (Ван Гог, Моне). Прерафаэлиты. Модерн и декаданс. (Обри Бёрдсли, Вильгельм Котабринский, Альфонс Муха).

Тема 11. Европа в 1920-30-е гг. Рождение массового общества и массового искусства.

дискуссия , примерные вопросы:

Кризис межвоенных десятилетий и его отражение в искусстве. Бертольд Брехт и европейское искусство в 1920-30-е гг. Камю. Экзюпери. Сартр. Барбюс. Братья Манны. Нацистское искусство (кино, архитектура, живопись). "Дегенеративное искусство". Рационализм и иррационализм. Демократия и авторитаризм в понимании художников. Антиутопия Джорджа Оруэлла. Авторитарная личность (Фромм).

презентация , примерные вопросы:

Фернан Леже. Эстетика машинных форм. Механическое искусство. Вальтер Беньямин о современном искусстве.

Тема 12. Европа в отражении европейского искусства послевоенных лет. Эпоха постмодерна и постмодернистское искусство.

презентация , примерные вопросы:

Послевоенная Европа глазами художников. Реализм и гуманизм. Итальянский неореализм в кино. "Рассерженные молодые люди" (британская драматургия). Новая волна в британском кинематографе (Томас Ричардсон). Французская новая волна в кино (Ален Роб-Грийе, Жан-Люк Годар). Проблема существования человека в мире "welfare".

эссе , примерные темы:

Постмодерн как направление в искусстве, как состояние общества и способ анализа этого состояния. "Общество спектакля" Ги Дебора. Ситуационизм. У. Эко о постмодерне.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к экзамену:

1. Европа как единое целое. Географическое, политическое, эстетическое, религиозное измерение.

2. Просветители и романтики об искусстве, истории и судьбах Европы. Гердер "Идеи к философии истории человечества". Шеллинг об искусстве.

3. Средние века как консервативный общественный идеал. Новалис.

4. Гёте. "Гёц фон Берлинген" (1773) Шиллер. "Разбойники" (1781), "Вильгельм Телль" (1804).

5. Эстетическое раскрепощение как вызов Реставрации. Гегель об искусстве.

6. А.В. Луначарский об искусстве ("Революция и искусство").

7. Художественный символ как стимул исторического процесса (Э. Гомбрих, Ю. фон Шлоссер, А. Варбург).

8. М.М. Бахтин о социальном измерении искусства.

9. Л.С. Выготский об историчности искусства.

10. Б. Брехт об искусстве. Художник и общественная борьба.

11. В. Беньямин о современном искусстве.

12. У. Эко о постмодерне.

13. Искусство поздней античности и раннего средневековья: характер взаимодействия античного и варварского начала.

14. Романское искусство. "1000 год" в развитии Европы, характер и функции искусства.

15. Готическое искусство. Вершина средневековой культуры в контексте общественного развития.

16. Проблема народной (профанной) и высокой (учёной) средневековой культуры.

17. Бюргерские и аристократические тенденции в ренессансном искусстве.
18. Маньеризм, барокко и классицизм как выражение трансформации общества раннего Нового времени.
19. Фаустовское (готическое) мироощущение (по О. Шпенглеру). Фауст как портрет целой культуры. Машина как малый космос, движимый человеком.
20. Художник как синоним авангарда. Искусство как выражение и пропаганда прогрессивных идей.
21. Прерафаэлиты. Модерн и декаданс.
22. Филиппо Маринетти. Манифесты футуристов. Фернан Леже. Эстетика машинных форм. Механическое искусство.
23. Постмодерн. Ги Дебор "Общество спектакля". Ситуационизм.

7.1. Основная литература:

- Культурология, Драч, Геннадий Владимирович;Штомпель, О. М.;Штомпель, Л. А.;Королев, В. К., 2010г.
- История искусства Западной Европы от Античности до наших дней, Ильина, Татьяна Валериановна, 2013г.
- Всемирная история, Поляк, Георгий Борисович;Маркова, А. Н., 2013г.

7.2. Дополнительная литература:

- Искусство и философия: от модерна к постмодерну, Малышев, Игорь Викторович, 2013г.
- Гнедич П.П. История искусства с древнейших времен. - М.: Изд-во "Лань", 2013.
- Т.1 От древности до эпохи Возрождения. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32034
- Т.2 Эпоха Возрождения. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32035
- Т.3 От эпохи Возрождения до наших дней.
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32133
- Культурология: Учебное пособие / Ю.Я. Малюга. - 2-е изд., доп. и испр. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 333 с. / <http://znanium.com/bookread.php?book=234300>
- Мировая культура и искусство: учебное пособие / И.И. Толстикова; науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 416 с. / <http://znanium.com/bookread.php?book=226262>

7.3. Интернет-ресурсы:

- Библиотека, Университет Пенсильвании. Периодика начала XX в. по искусству - <http://onlinebooks.library.upenn.edu/>
- Материалы по искусству - <http://smallbay.ru/carpaccio.html>
- Материалы по истории мирового искусства - <http://arthistoryresources.net/ARTHjapan.html>
- Собрание визуальных источников по Великой французской буржуазной революции - <http://frda.stanford.edu/?locale=en>
- Электронная библиотека, содержит литературу и источники по искусству - <http://www.gutenberg.org/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)

Освоение дисциплины "Взгляд на становление Европы через призму искусства" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен студентам. В ЭБС "БиблиоРоссика" представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийное оборудование. Проектор, экран. Доступ в Интернет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 50.04.03 "История искусств" и магистерской программе не предусмотрено .

Автор(ы):

Зайцев А.А. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Юнусова М.Г. _____

"__" _____ 201__ г.