

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение Институт истории

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Взгляд на становление Европы через призму искусства М2.В.4

Направление подготовки: 035400.68 - 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 Институт истории):

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

Регистрационный No 901918614

Казань

2014

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 Институт истории , 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 " М2.В.4 Профессиональный" основной образовательной программы 035400.68 История искусств и относится к вариативной части. 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 зачетных(ые) единиц(ы) 108 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	
4.	Тема 4. Романское искусство: проблема соотношения искусства и идеологии.	1	4	2	2	0	

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	
7.	Тема 7. Становление Европы в свете искусства раннего Нового времени.	1		0	4	0	дискуссия презентация
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	2	дискуссия
2.	Тема 2. Производство искусства как исторический источник.	1	2	подготовка к коллоквиуму	4	коллоквиум
5.	Тема 5. Готика и Проторенессанс: искусство как индикатор социального и культурного развития.	1		подготовка к дискуссии	6	дискуссия

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды самостоятельной работы студентов	Трудоемкость (в часах)	Формы контроля самостоятельной работы
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	2	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					36	

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".

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

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.

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. Художественный символ как стимул исторического процесса (Э. Гомбрих, Юлиус фон Шлоссер, Аби Варбург).
3. Просветители и романтики об искусстве, истории и судьбах Европы. Гердер "Идеи к философии истории человечества" (1784-1791). Шеллинг об искусстве. Средние века как консервативный общественный идеал.
4. 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.
5. Эстетическое раскрепощение как вызов Реставрации.
Гегель об искусстве и становлении Европы.
6. 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.
7. Художник как синоним авангарда. Искусство как выражение и пропаганда прогрессивных идей / Погоня за новизной. Новое как априори лучшее.
Изменение среды и изменение эстетических установок.
8. Эстетические и этические принципы авангарда. Прерафаэлиты. Модерн и декаданс.
9. Филиппо Маринетти. Манифесты футуристов. Фернан Леже. Эстетика машинных форм. Механическое искусство.
10. Вальтер Беньямин о современном искусстве.
11. Кризис межвоенных десятилетий и его отражение в искусстве.
11. Послевоенная Европа глазами художников. Реализм и гуманизм. Проблема существования человека в мире "welfare".
12. Постмодерн. "Общество спектакля" Ги Дебора. Ситуационизм. У. Эко о постмодерне.
13. Идея свободы как центральная идея европейской культуры (от Просвещения через "век революций" к постмодерну). Свобода как произвол, как разрушение, как предельное выражение человеком самого себя.
14. 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.

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 035400.68 "История искусств" и магистерской программе не предусмотрено .

Автор(ы):

Зайцев А.А. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Юнусова М.Г. _____

"__" _____ 201__ г.