

МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГУ»)**

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

Кафедра теории и истории искусства

**ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА XVIII ВЕКА**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.03 «История искусств»

Направленность (профиль) «История зарубежного искусства XV - XX вв.: контексты
интерпретации»

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Жанровые особенности французского изобразительного искусства XVIII века

Рабочая программа дисциплины

Составители:

кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории искусства Е.В. Ключина

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры теории и истории искусства

№ 8 от 16.02.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель курса заключается в углубленном изучении жанрового своеобразия французского изобразительного искусства XVIII в. преимущественно на основе анализа памятников живописи и графики. Особый акцент в курсе будет сделан на исследовании вопроса иерархической «чистоты» жанров, роли бюрократического воздействия требований Академии на жанровую эволюцию французского искусства, проблему «официального» и экономически востребованного жанра и т.д. В основе курса лежит представление о жанре как об одном из наиболее удобных маркеров трансформации художественной жизни Франции, позволяющих получить значительные исследовательские результаты.

Задачи дисциплины:

- изучить историографию вопроса, определить ключевые темы, актуальные для современного отечественного искусствознания;
- изучить и усвоить основные знания в части периодизации французского изобразительного искусства XVIII в.;
- ознакомиться с основными художественными направлениями конца XVII – начала XIX веков, существовавшими во Франции, определить их специфику и свойства;
- ознакомиться с биографией ведущих мастеров (персоналий), историей школ и художественных направлений, значимых для исследования жанровой специфики французской живописи и графики;
- подробно исследовать ключевые произведения изобразительного искусства, значимые при обсуждении вопроса жанрового своеобразия.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Компетенция (код и наименование)
ПК-1 Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	ПК-1.1 Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	<i>Знать:</i> - фактические сведения по истории искусства <i>Уметь:</i> - представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства - проводить научно-исследовательские работы в области истории искусства; <i>Владеть:</i> - понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
	ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и	<i>Знать:</i> - основные стилистические и иконографические особенности

	<p>проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры</p>	<p>художественных школ</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - проводить анализ в области описания и углубленной трактовки произведений изобразительного искусства и архитектуры; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;
<p>ПК-2 способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов</p>	<p>ПК-2.1</p> <p>Способен анализировать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные концептуальные направления развития историографии по курсу и их содержание; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - обобщать, анализировать и воспринимать информацию; - читать и использовать научную литературу на иностранных языках; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - необходимыми навыками и приемами научного анализа произведений искусства изучаемого периода на основе углубленного знания специфики их художественного языка и применения специальных исследовательских методов, включая анализ необходимых исторических источников и документов, художественных памятников и творчества крупнейших мастеров данной эпохи;
	<p>ПК-2.2</p> <p>Способен обобщать и излагать полученные результаты с учетом требований и норм современных междисциплинарных подходов</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - основные источники и научные труды по курсу и их содержание; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - создавать и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и

		высказываний; <i>Владеть:</i> - навыками составления различного рода письменных сочинений и документов профессионального искусствоведческого характера; - аналитическим и культурно-историческим мышлением.
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Жанровые особенности французского изобразительного искусства XVIII в.» относится к части дисциплин учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Всеобщая история искусств», «Актуальные проблемы методологии истории искусства», «Методы описания и анализа памятников искусства».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Теория и история ландшафтного искусства», «Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	12
1	Семинары	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 66 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	8
1	Семинары/лабораторные работы	4
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 87 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	<p><i>Раздел 1.</i> Введение в изучение изобразительного искусства XVIII века. Историографический обзор.</p>	<p>Обзор курса. Обзор основных источников и списка рекомендованной литературы. Основные проблемы изобразительного искусства Франции XVIII века. Проблема стиля в искусстве XVIII века. Концепция А. М. Кантора. Понятие стиля в изобразительном искусстве XVII и XVIII вв. «Французский стиль» или стиль рококо. Типология стиля рококо. Рококо и барокко. Мода, ее эволюция, ее роль и значение в сложении изобразительного искусства Франции XVIII в. Палитра рококо. Французская архитектура XVIII века: от отеля Субиз к Пантеону Суфло. Интерьер эпохи рокайля и особенности его оформления: мебель, гобелены, обои, ткани, фарфор. Французский классицизм на примере работы Вьена «Продавщица амуров». Формирование художественного рынка. Рождение института художественной критики. Публичные выставки. Мораль и искусство в XVIII веке. Искусство как школа исправления нравов. Периодизация искусства Франции XVIII столетия.</p>
2.	<p><i>Раздел 2.</i> Жанровая живопись первой половины XVIII века. Антуан Ватто и мастера его круга.</p>	<p>Французское искусство начала XVIII века. Гиацинт Риго, Никола Ларжильер. Основные проблемы творчества А. Ватто. Историография. Учителя и влияния. Ватто и Рубенс. Начало художественной карьеры и создание сцен военного роздыха. Новый жанровый подход к прочтению традиционной батальной темы. Роль рисунка в искусстве Ватто. Театральные сцены Ватто. Проблема жанровой принадлежности «Акторов французской комедии» из собрания Эрмитажа. Пьеро как элемент авторской саморепрезентации. Основные форматные, композиционные и иконографические особенности театральных жанровых сцен Ватто. «Жиль» и проблема жанра. «Галантные празднества» А. Ватто. Этимология слова «галантный» во французском языке. «Паломничество на остров Киферу» Ватто и Рубенс. «Вывеска лавки Жерсена»: история создания, иконографические особенности, жанровая специфика. Понятие «мастера круга Ватто». Патер и Ланкре как наследники традиции Ватто. Новое прочтение жанра «галантного празднества» Патером. Художественные «ошибки» Патера. Пастораль как один из разновидностей галантных празднеств. Николя Ланкре и сложные перипетии его художественного пути. Парные интерьерные произведения, демонстрирующие усиление проблемы ансамбля в изобразительном искусстве Франции XVIII века. «Портрет танцовщицы Камарго» и проблема жанра. Мотивы искусства малых голландцев в изобразительном искусстве Франции на примере анализа работы Ланкре «Женщина, ищущая блох». Пьер-Антуан Кийар, Николя Флейгельс как продолжатели традиции Ватто. Академическая линия, частично примыкающая к искусству Ватто. Творчество Жана-Франсуа де Труа и Франсуа Лемуана.</p>

3.	<p><i>Раздел 3.</i> Многообразиие жанров в искусстве Франсуа Буше. Жанровая живопись Жана Батиста Симеона Шардена.</p>	<p>Morceau de resertion Франсуа Буше «Ринальдо и Армида» как пример жанрового симбиоза в изобразительном искусстве Франции первой половины XVIII века. «Геркулес и Омфала» из собрания ГМИИ как пример развенчания французского большого стиля XVII века. Бытовой жанр в творчестве Франсуа Буше. Сложность иконографической атрибуции произведений, созданных в период с 1739 по 1746 гг. Пастораль как альтернатива «галантным празднествам». Оценка данного ряда произведений Дидро. Бытовые сцены в искусстве Жана Батиста Симеона Шардена. Причина обращения к жанровой живописи. Проблема датировки и атрибуции. Жанровая живопись Шардена и традиции малых голландцев. Тема детства в жанровой живописи Шардена. Особенности интерпретации детского образа.</p>
4	<p><i>Раздел 4.</i> Французский портрет первой половины XVIII века.</p>	<p>Роже де Пиль и его рекомендации художнику по вопросу написания портрета в «Курсе основ живописи». Типология портрета XVIII века. Костюмированный портрет. Техно-технологические особенности написания портрета. Организация мастерской. Аллегорический портрет первой половины XVIII века. Творчество Жана Марка Натье. «Русский заказ» Натье, приглашение в Россию. Россика. Французский двор в портретном искусстве мастера. Камерный портрет в искусстве Натье. Творческий союз Франсуа Буше и Маркизы де Помпадур. Портретная галерея де Помпадур кисти Буше. Зарождение портрета эпохи Просвещения. Портретное искусство Мориса Кантен де Латура. Пастель и ее роль в изобразительном искусстве XVIII века. Форматные особенности пастелей Кантен де Латура. Портретная галерея просветителей Мориса Кантен де Латура в Салоне 1753 года. Художественная судьба Жана-Батиста Перронно в России и за рубежом. Перронно и его заказчик. Галерея детский образов в искусстве мастера. Morceaux de resertion Перронно. Грез-портретист. «Коричневая серия» Греза. Женские портреты Греза 1770-х годов: стилистические и иконографические особенности. Портрет эпохи Сентиментализма. Русские заказчики Греза.</p>
5	<p><i>Раздел 5.</i> Французский натюрморт. Творчество Жана-Батиста Удри и Жана Батиста Симеона Шардена.</p>	<p>Место натюрморта в иерархии жанров XVII-XVIII вв. Факторы, способствовавшие расцвету натюрморты в XVIII столетии. Ранний этап в развитии натюрморта XVIII в.: Юйю, Ларжильер, Депорт. Декоративный натюрморт первой трети XVIII в. Периодизация творчества Жана-Батиста Удри. Охотничьи натюрморты Удри 1720—1730-х гг. Организация мастерской Удри и ее влияние на сложение иконографии натюрмортов. Речи Удри и их эстетической значение для развития натюрморта во второй половине XVIII в. Цветочный натюрморт 1740—х гг. Произведения Удри в Салоне 1753 г. Концепция цвета Удри на примере анализа колористического решения «Белой утки». Удри-анималист. «Клара» Удри и проблема носорогомании в Европе середины XVIII в. Периодизация творчества Ж. Б. С. Шардена. Проблема атрибуции. Особенности стилистической эволюции живописи Шардена. Morceaux de resertion Шардена в Салоне 1728 г. Кухонные натюрморты мастера и традиция голландской живописи XVII века. Концепция «декларативности» натюрмортов Шардена (Н. Н. Калитина). Поздние натюрморты Шардена. Значение натюрморта XVIII века для дальнейшего развития жанра.</p>

6	<p>Раздел 6. Французский пейзаж XVIII века.</p>	<p>Клод-Жозеф Верне как один из ведущих французских пейзажистов XVIII века. Итальянский период творчества Верне. Жанровые элементы ведуты в искусстве Верне. Верне и Гранд Тур. Анализ «Понте-Ротто» и «Мост и замок Святого Ангела» 1745 из собрания Лувра. Работы Верне из собрания Эрмитажа. Жанр марины в творчестве Верне. Мотив кораблекрушения и sublime Эдмуда Бёрка. «Порты Франции» как один из крупнейших художественных заказов во Франции. Политическое и экономическое значение заказа. Роль Мариньи в сложении иконографии «Портов Франции». Творчество Гюбера Робера. Периодизация творчества. Итальянский период в искусстве мастера. Гюбер Робер – график. Печатная графика Робера. Творческий союз Гюбера Робера и Жана-Оноре Фрагонара. Гюбер Робер и римская пейзажная школа. Римская ведута с французским акцентом. Пейзаж-фантазия на примере анализа «Лестница виллы Фарнезе» 1764 из собрания Лувра. <i>Morceau de reserption</i> Гюбера Робера 1767 года. Строгановская галерея Гюбера Робера. Проблема <i>morceau de place</i>. Робер – архитектор. Ансамбль в Эрменонвиле. Деятельность Робера на посту хранителя королевского собрания живописи. Первые шаги в направлении разработки концепции реконструкции Большой галереи Лувра. Второй крупнейший королевский заказ, имеющий политическое, экономическое и культурное значение, — Памятники Прованса. Парижские пейзажи Гюбера Робера. Гюбер Робер и его роль в сложении современной экспозиции Лувра. Гюбер Робер и Россия.</p>
7	<p>Раздел 7. Французский портрет второй половины XVIII столетия</p>	<p>Французский портрет эпохи Просвещения. Наследие Мориса Кантен де Латура. Элизабет Виже Ле Брен как ярчайший представитель женщин-художниц в изобразительном искусстве XVIII века. Оценка художественного и исторического значения живописи мастера. Ранние произведения Виже Ле Брен. Портрет королевы Марии Антуанетты 1778 г. из собрания Художественно-исторического музея Вены и его роль в творческой судьбе художницы. Рубенс и Виже Ле Брен: сравнительный анализ работ. <i>Morceau de reserption</i> Виже Ле Брен как пример государственного давления на Академию. Скандальный портрет Марии Антуанетты 1783. Попытка художественно-репутационной реабилитации и создания «Портрет Марии Антуанетты с детьми» 1787. Триумфальное шествие Виже Ле Брен по Европе: путь в Россию. Русский период в искусстве Виже Ле Брен. Автопортрет Виже Ле Брен как яркий пример блестящей художественной саморекламы. Творческий союз двух женских гениев на примере анализа портрет мадам де Сталь в образе Коринны 1809 г. Жозеф Сифред Дюплесси: периодизация творчества. Английский тип портрета, усвоенный Дюплесси. Официальный заказ французского двора. Жан-Этьен Лиотар — художник-космополит, чье творчество частично представляется возможным рассматривать в том числе и в рамках французской художественной традиции XVIII века. Мотив тюркери в ранних портретах художника. Портрет Мария-Аделаида Французская в турецком костюме кисти Лиотара. Английская традиция <i>conversation piece</i> и ее роль в создании портрета Мсье Левет и мадемуазель Главани в турецких костюмах 1738-42 гг. Лиотар-рисовальщик. Карандашные портреты мастера. Пейзажи и натюрморты Лиотара 1780—х.</p>

8	<p><i>Раздел 8.</i> Жанр ню и галантно-эротическое начало во французском искусстве XVIII века</p>	<p>Первые шаги на пути к рождению жанра ню в творчестве Буше. Сравнительный анализ «Геркулес и Омфала» Буше и Лемуана. Обнаженное женское тело и использование аллегории. Литературные и художественные предпочтения эпохи рококо. «Похищение Европы» Буше и возможный исторический прототип. «Обнаженная» Буше как редкий пример чистого жанра ню в изобразительном искусстве классической эпохи. Мадам Буше, Луиза О’Мерфи и Олений парк. Кеннет Кларк и его оценка «Обнаженной». Эротические мотивы в жанровой живописи Греза на примере «Неаполитанского жеста» и «Разбитых яиц». Тема соблазна в раннем творчестве Фрагонара (1760-е – начало 1770-х гг.). «Счастливые возможности качелей»: история создания, иконография, символика, проблема вуайеризма в культуре XVIII века, современная оценка эстетических качеств полотна. Жанр ню в искусстве Фрагонара. Осень рококо и закат галантно-эротической темы — «Задвижка» и «Поцелуй украдкой».</p>
9	<p><i>Раздел 9.</i> Исторический жанр во французском изобразительном искусстве XVIII века.</p>	<p>Особенности развития исторической живописи во французском искусстве XVIII века. Кризис жанра в эпоху рокайля. Граф д’Антен и его роль в осуществлении государственной культурной политики, направленной на реанимацию высокого жанра по примеру живописи Grand Siecle. Конкурс 1727 года, особенности его проведения, участники, результаты. Историческая живопись середины XVIII века. Карл Ванлоо и его директорство в Школе королевских стипендиатов. Монументальная живопись Ванлоо: церковь Сен Сюльпис, церковь Нотр-Дам-де-Виктуар. Изменение культурно-исторической ситуации в начале 1770-х: замена маркиза да Мариньи на посту сюринтенданта Королевских строений, назначение на должность первого живописца короля в 1770 Ж. Б. М. Пьера, утверждение директором Французской Академии в Риме Ж. М. Вьена. Инициативы графы д’Анживилле. Возрождение исторического жанра во Франции. Творчество Жозефа Мари Вьена. «Продавщица амуров» Вьена как водораздел в истории развития жанра. Творческий союз Вьена и графа Кейлюса. Монументальная живопись Вьена 1770—х гг. Сравнительный анализ циклов «Прогресс любви» Фрагонара и Вьена. Творчество Жака Луи Давида. Стилистическая трансформация искусства Давида в ранние ученические годы: от Буше к Вьену, долгий путь к римской премии. Триумфальное возвращение Давида в Париж. Салон 1784 как дата рождения исторической картины героического классицизма. Анализ основных работ Давида 1780-1790-х гг. Давид и Наполеон. Судьба исторической картины в изобразительном искусстве Франции XIX века.</p>

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - доклад-презентация	5 баллов 40 баллов	20 баллов 40 баллов
Промежуточная аттестация экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине:

Текущий контроль

При оценивании *участия в дискуссии на семинаре* учитываются:

- степень раскрытия содержания материала (0-2 балла);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0-2 балла);
- знание теории изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-1 балл).

Критерии оценки эссе:

Оценка	Содержание
Отлично (31-40 баллов)	Доклад сделан с использованием нескольких источников. Автор привел свои примеры, не ограничиваясь примерами в источниках. Автор пояснил значение терминов, осуществил их концептуальный "перевод". Высказано критическое отношение к источникам. Изложено хорошим русским языком, без ошибок.
Хорошо (16-30 баллов)	Доклад сделан с использованием двух-трех источников. Примеры взяты из самих источников или тривиальны. Термины употребляются без пояснений, есть методологический эклектизм (размытое значение термина или употребление в одном значении двух разных терминов из разных традиций без пояснений). Есть только отдельные критические наблюдения об источниках. В изложении имеются стилистические ошибки и композиционные изъяны.
Удовлетворительно (6-15 баллов)	Доклад сделан с использованием одного-двух источников. Примеры взяты из этого источника. Изложение сбивается на цитирование, пересказ сбивчив или невнятен, некритически заимствуются термины, обороты и подходы источника. Критические замечания по источнику отсутствуют или сформулированы в самом общем виде. Мнения автора принимаются некритически как истина в последней инстанции.
Неудовлетворительно (0-5 баллов)	Доклад сделан с использованием одного источника, представляет собой конспект с цитатами большого объема. Терминология непонятна автору доклада. Композиция отсутствует, есть только конспективное следование за источником.

Промежуточная аттестация (Экзамен)

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на 2 вопроса.

Критерии оценки уровня знаний магистрантов по итогам промежуточной аттестации:

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	(отлично)»/ «зачтено»	<p>материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной,</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный список тем докладов-презентаций для текущей аттестации

1. Французская религиозная живопись XVIII в.
2. Иерархическая система жанров в западноевропейском искусстве. История ее сложения и проблема соблюдения.
3. Антуан Ватто — портретист.
4. Пейзаж в искусстве Антуана Ватто. К вопросу реставрационной практики.
5. Портретное искусство Буше.
6. Аллегорический портрет. Судьба жанра.
7. Пейзаж эпохи рококо. Его критическая оценка.
8. Французское искусство XVIII в. в России.
9. Пейзаж-фантазия: основные представители, типология
10. Стилистические особенности французского натюрморта XVIII в.
11. Проблема ансамбля и ее воздействие на жанровую эволюцию французской живописи.
12. Увлечения Людовика XV и их воздействия на обновление анималистического жанра во Франции.
13. Экзоты и научная анималистика.
14. Карл Ванлоо и своеобразие его «официального» искусства.
15. «Экспрессивные головы» Фрагонара и их жанровая принадлежность.

Список вопросов для промежуточной аттестации:

1. Системы периодизации французского искусства, принятые в России и за рубежом.
2. История сложения французского интерьера эпохи рококо и ее воздействие на трансформацию жанров.
3. Официальные художественные заказы французских королей. Их жанровая принадлежность и политическое значение.
4. Театр в искусстве Антуана Ватто. Смещенность жанров.
5. Французское искусство XVIII в. и Рубенс.
6. «Паломничество на остров Киферу». Историческое значение данного полотна в сложении жанра галантных празднеств.
7. Жанровое своеобразие искусства Буше.

8. «Завтрак» Буше и особенности его иконографической интерпретации.
9. Французский портрет и техника пастели.
10. Портрет эпохи рококо. История, типология, признаки.
11. Портрет эпохи Просвещения.
12. Morceau de reserption Греза. Проблема жанровой «чистоты» и ее соблюдения во французской искусстве XVIII в.
13. Женское искусство во Франции XVIII в.
14. Эволюция бытового жанра. Основные мастера.
15. Туркеры или ориентализм? Определение понятий на примере сравнительного анализа творчества Ванлоо и Лиотара.
16. «Большая галерея» Лувра Гюбера Робера.
17. Воздействие итальянского опыта на формировании французской пейзажной традиции.
18. Жанр ню и история его зарождения
19. История коллекционирования французского искусства в России.
20. Иностраннный частный заказчик во Франции и его жанровые предпочтения.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная литература:

1. Калинина О. А. История изобразительного искусства <https://znanium.com/catalog/document?id=390567>
2. Кинева Л. А. История искусств <https://znanium.com/catalog/document?id=393511>
3. Лиманская Л. Ю. и др. Опыт естествознания и эволюция жанровых форм в истории искусства <https://znanium.com/catalog/document?id=357163>
4. Современные исследовательские подходы в науках об искусстве <https://znanium.com/catalog/document?id=426248>
5. Павлов И. Ю. История искусств от первобытности до современности <https://znanium.com/catalog/document?id=426343>.
6. Павлов И. Ю. История искусств <https://znanium.com/catalog/document?id=426345>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации <https://goskatalog.ru/portal/>

Google Art Project <https://www.google.com/culturalinstitute/beta/?hl=ru>

Google Академия <https://scholar.google.ru/>

РИНА Journal, online-журнал международной ассоциации исследовательских институтов истории искусства <http://www.riha-journal.org/>

Международный научный online-журнал, посвященный истории искусства и культуры XVIII в. <http://www.journal18.org>

Новостной тематический портал, посвященный исключительно проблемам изобразительного искусства XVIII в. <https://enfilade18thc.com/>

Интернет-портал, посвященный изучению истории изобразительного искусства, организованный при поддержке Министерства культуры Франции <http://www.histoiredesarts.culture.fr/>

Специализированный новостной портал, освещающий основные события музейной жизни Франции <http://www.thearttribune.com/>

Образовательный портал Национальной галереи искусств, Вашингтон, содержащий большое количество аудио и видео-материалов, освещающих актуальную научную проблематику <http://www.nga.gov/content/ngaweb/audio-video.html>

Хронология Истории искусства Хейлбрунн, портал, поддерживаемый фондом Хейлбрунн и посвященный изучению истории изобразительного искусства из коллекции Метрополитен музея, Нью-Йорк <http://www.metmuseum.org/toah/>

Проект Государственного университета Калифорнии, направленный на облегчение поиска визуального материала, связанного с историей изобразительного искусства <http://worldimages.sjsu.edu/>

Электронных портал музеев Франции Base Joconde

https://www.culture.gouv.fr/Recherche?refinementList%5Btype_tag_keywords%5D%5B0%5D=Bases%20de%20donn%C3%A9es%20et%20sites%20multim%C3%A9dia

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

8.1. для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

8.2. для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

8.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей.

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

8.4. для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

8.5. для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

8.6. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

8.7. для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBrailleViewPlus;

8.8. для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
- акустический усилитель и колонки;

8.9. для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Семинар 1. Салоны Дени Дидро

Цель занятия:

Осветить проблемы сложения и развития художественной критики во Франции

Список вопросов для обсуждения:

1. Дени Дидро: личность, творчество, критика.
2. История написания и распространения Салон Дени Дидро
3. Дидро и Россия
4. Анализ выставки «Дидро. Выставки современного искусства в Париже XVIII века», проходившей в 2023 г. в ГМИИ им. Пушкина

Контрольные вопросы:

1. Основные вехи жизни и творчества Дени Дидро
2. Топография жизни Дени Дидро в России
3. Дени Дидро как знаток и художественный агент

Литература:

Дидро Д. Салоны. Т. 1, 2. — Москва: Искусство, 1989.

Михайлова И. Н. Искусство и литература Франции с древних времен до XX века - Москва: Университет, 2005. — 383 с.

Турчин В. Ст. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII-XIX веков: Франция, Англия, Германия. — Москва: Изд-во МГУ, 1987. — 366 с.

Семинар 2. Русско-французские художественные связи

Цель занятия:

Рассмотреть проблему русско-французских художественных связей на примере анализа творчества конкретных мастеров

Список вопросов для обсуждения:

1. Русские коллекционеры французского искусства XVIII в.
2. Коллекция Кроза в России: состав коллекции, основные произведения
3. Верне, Робер, Грез и другие французские мастера, коллекции произведений которых на территории России по количественному составу мало уступают французским.

Контрольные вопросы:

1. Верне в собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина, Государственного Эрмитаж и Павловского музея.
2. Основные произведения из коллекции Пьера Кроза, поступившие в Россию в 1770-е гг.
3. Русские собиратели западноевропейского искусства XVIII в.

Литература:

1. Левинсон-Лессинг В. Ф. История картинной галереи Эрмитажа (1764—1917). — Л. : Искусство, 1985. — 424 с.
2. Демидовы в России и Италии. Опыт взаимного влияния российской и европейской культур в XVIII—XX вв. на примере нескольких поколений семьи Демидовых / Под ред. Н. Г. Демидовой. М.: ИД «Концепт-Медиа», 2013.
3. Эрмитаж и знаменитые русские коллекционеры : произведения западноевропейского искусства XII-XIX веков из собраний П. П. Семенова-Тян-Шанского, светлейшего князя А. М. Горчакова, Барона А. Л. Штиглица : каталог выставки Государственного Эрмитажа, Липецкая областная картинная галерея, 13 октября 2009 - 28 февраля 2010 года / Государственный Эрмитаж ; редактор Е. В. Дианова ; авторы статей Б. И. Асвариш [и др.]. - Санкт-Петербург : Славия, 2009.
4. Банников А.П. Русские коллекционеры и их коллекции — Москва: Индрик, 2008 — 279 с.

Семинар 3. Французские мастера в России

Рассмотреть основные тенденции, связанные с формированием такого явления, как россика.

Список вопросов для обсуждения:

1. Россика: к истории понятия
2. Основные представители французской школы, работавшие в России
3. Петербургский период в творчестве Виже-Лебрен
4. Петербургский период в творчестве Фальконе: история создания памятника Петру I.

Контрольные вопросы:

1. Основные этапы творчества Фальконе
2. Творчество Виже-Лебрен
3. Россика: основные представители

Литература:

1. Ильина Т.В. Русское искусство XVIII века : Учеб. для студентов вузов. - Москва : Высш. шк., 2001. — 398 с.
2. Власов В. Г. Российская Академия художеств, россика и национальное академическое искусство // Власов В. Г. Искусство России в пространстве Евразии. — В 3-х т. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2012. — Т. 2. — С. 229—360.
3. Лисовский В. Г. Академия художеств. Историко-искусствоведческий очерк. — 2-е издание. — Л.: Лениздат, 1982. — 224 с.

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Доклад-презентация готовится студентом на одну из предложенных преподавателем тем

(см. список тем) или на тему, предложенную студентом самостоятельно, при условии предварительного согласования этой темы с преподавателем. Эссе должно содержать авторский взгляд на проблему. Автор должен раскрыть тему, провести анализ источников и литературы, а также предложить собственные примеры, не ограничиваясь примерами в источниках. Эссе презентуется на семинарском занятии в сопровождении визуального материала.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Жанровые особенности французского изобразительного искусства XVIII века» реализуется на факультете истории искусства кафедрой теории и истории искусства.

Цель дисциплины – углубленное знакомство магистрантов с основными процессами развития истории французского искусства XVIII века, взятого в фокусе его жанрового своеобразия. Дать представление о периодизации и об основной проблематике искусства Франции рассматриваемого периода, а также с творчеством основных представителей этой национальной художественной школы. Сформировать способность к умению самостоятельно находить, формулировать и решать вопросы и проблемы, связанные с изучением культуры и искусства рассматриваемого периода. Познакомить с различными методами изучения искусства изучаемого периода в российской и зарубежной науке. Формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской работы у магистрантов.

Задачи дисциплины:

- выявить круг актуальных проблем изучения французского изобразительного искусства XVIII в.;
- выделить жанры и жанровые формы, возникшие и получившие распространения в указанный период;
- обозначить взаимовлияния и художественных связей между Россией и Францией;
- сформировать навыки формально-стилистического, иконологического и иконографического анализа на основе изучаемого материала;
- определить методологические перспективы изучения указанных проблем, включая возможность междисциплинарных исследований.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.1 Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-2 Способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;

ПК-2.1 Способен анализировать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;

ПК-2.2 Способен обобщать и излагать полученные результаты с учетом требований и норм современных междисциплинарных подходов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- фактические сведения по истории искусства Франции XVIII века;
- основные стилистические, иконографические и жанровые особенности, значимые для определения художественных школ Европы XVIII в.;
- основные концептуальные направления развития историографии по курсу и их содержание;
- основные источники и научные труды по курсу и их содержание;

Уметь:

- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства Франции XVIII в.;
- проводить научно-исследовательские работы в области истории искусства;
- проводить анализ в области описания и углубленной трактовки произведений изобразительного искусства и архитектуры;
- обобщать, анализировать и воспринимать информацию;
- читать и использовать научную литературу на иностранных языках;
- создавать и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний;

Владеть:

- понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;
- необходимыми навыками и приемами научного анализа произведений искусства изучаемого периода на основе углубленного знания специфики их художественного языка и применения специальных исследовательских методов, включая анализ необходимых исторических источников и документов, художественных памятников и творчества крупнейших мастеров данной эпохи;
- навыками составления различного рода письменных сочинений и документов профессионального искусствоведческого характера;
- аналитическим и культурно-историческим мышлением.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц.