

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

Кафедра теории и истории искусства

История декоративно-прикладного искусства и дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.03 «История искусств»

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

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

История декоративно-прикладного искусства и дизайна

Составители:

доцент кафедры теории и истории искусства Е. В. Долгих

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

Декоративно-прикладное искусство является самостоятельным видом творчества в системе пространственно-пластических искусств. История декоративно-прикладного искусства – это история не отдельных его форм или материалов, это история неисчерпаемого вещного мира, предназначенного для цивилизованной жизни человека, создающего среду обитания в архитектурном пространстве. Поскольку вещь не существует сама по себе, а предназначается для жилого пространства, необходимо изучать её в среде бытования, характеризуя основные принципы организации исторического интерьера

Для воссоздания развивающейся и вместе с тем целостной исторической картины вещного мира следует выбрать некий вектор, им является понятие «художественный стиль» или «стиль в искусстве». Стиль позволяет выявить наиболее типичные для своего времени материал, форму декор, орнамент, технологию изготовления вещи в декоративно-прикладном искусстве. По выражению крупного знатока прикладного искусства А.Н. Кубе «При изучении стиля какого-нибудь времени полезнее исходить из прикладных искусств, т.к. они развиваются в более тесной связи с повседневной жизнью человека и выражают стиль жизни, стиль времени непосредственнее, чем свободно и независимо творящие искусства»

Именно декоративно-прикладное искусство даёт яркое представление о «характере эпохи, об особенностях её материального и духовного бытия, о состоянии мира, о месте человека в обществе, о господствующих идеях и настроениях времени».

Изучение предмета прикладного искусства осуществляется в контексте бытовых, культурологических, социальных, исторических, нравственных, воспитательных, эстетических, функциональных и др. аспектах. Вещь не может быть вычленена из архитектурно-пространственной среды, в которой она существует. Таким образом, можно подчеркнуть, что декоративно-прикладное искусство творит стиль, является стилеобразующим видом творчества.

Цель дисциплины – дать представление о главных исторических этапах и художественной эволюции предметного мира в интерьере Нового и Новейшего времени, а также овладеть методикой анализа интерьерного пространства. Ознакомить с различными видами декоративно-прикладного искусства и формировать способность самостоятельного выявления проблем, связанных с его изучением, развивая навыки самостоятельной научно-исследовательской работы у магистрантов.

Задачи дисциплины:

Ознакомить с теоретическими проблемами, отраженными в трудах отечественных и зарубежных исследователей, посвященных декоративно-прикладному искусству;

определить место и значение декоративно-прикладного искусства в мировой художественной культуре;

осветить основные теоретические проблемы, связанные с историей декоративно-прикладного искусства.

выявить роль и значение европейского декоративно-прикладного искусства в развитии русской культуры 18 – 19 вв.

охарактеризовать основные направления развития декоративно-прикладного искусства Нового и Новейшего времени.

сформировать навыки самостоятельного искусствоведческого анализа предмета декоративно-прикладного искусства на основе базовых историко-художественных знаний

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)
ОПК-2 Способен применять полученные знания в преподавании истории искусства и мировой художественной культуры, используя различные системы и методы, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	ОПК-2.1 Применяет полученные знания в, используя весь диапазон систем и методов современной истории искусств	Знать: - основные источники информации для преподавания истории искусства и мировой художественной культуры; Уметь: - уметь ориентироваться и работать с основными трудами по всеобщей истории искусства; - проводить поиск научной информации с использованием общих и специализированных баз данных; Владеть: - понятийным аппаратом истории искусства
	ОПК-2.2 Применяет полученные знания в преподавании истории искусства и мировой художественной культуры, выбирая наиболее эффективные методы и подходы для решения конкретных задач	Знать: - основные труды по истории искусства; основные термины, применяемые при изучении всеобщей истории искусств; Уметь: представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением мирового искусства; Владеть: - основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения; - основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История декоративно-прикладного искусства и дизайна» относится к обязательной части дисциплин учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы знание «Всеобщей истории искусств», ознакомление с «Актуальными проблемами методологии истории искусства», владение «Методами описания и анализа памятников искусств». В результате освоения

дисциплины формируются знания и умение анализировать различные материалы и виды декоративно-прикладного искусства, необходимые для изучения художественно-стилевых процессов, развивающихся в европейском и русском искусстве Нового и Новейшего времени.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 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
2	Лекции	12
2	Семинары	12
Всего:		48

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 150 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	Лекции	8
1	Семинары	4
2	Семинары	4
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 183 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	<p><i>Раздел 1.</i> Введение в предмет Тема I. Основные понятия в сфере декоративно-прикладного искусства.</p>	<p>Особенности исторического формирования и стилевого развития декоративно-прикладного искусства от древности до начала XX века. Некоторые вопросы теории Декоративно-прикладного искусства как самостоятельного вида творчества в системе пластическо-пространственных искусств. Понятие «художественное ремесло» как вид профессиональной деятельности. Многообразие форм организации различных видов традиционного художественного производства. (крестьянское домашнее ремесло, городские мастерские, цеховые организации, художественные промыслы, фирмы, художественная промышленность). Художественный анализ интерьера и произведения декоративно-прикладного искусства.</p>
2.	<p><i>Раздел 2</i> История декоративно-прикладного искусства эпохи Ренессанса</p>	<p>Декоративно-прикладное искусство Италии XV – XVI вв. Предпосылки изменения мировоззрения в общественной жизни позднего средневековья. Истоки формирования художественной культуры Италии в XIV – начале XV вв. Идеологическая роль итальянских гуманистов в развитии искусства Ренессанса. Характер эпохи, периодизация, художественные центры. Место и роль художественного ремесла в культуре итальянского Ренессанса, его национальная специфика и стилистические особенности. Новые принципы в организации внутреннего пространства. Мебельное дело в Италии: виды и типология мебельных форм, региональные школы. Художественная обработка металла, резная кость, камнерезное искусство, флорентийская каменная мозаика. Ведущие центры ткачества и кружевоплетения. Итальянская майолика, венецианское стекло. Значение итальянского декоративно-прикладного искусства в развитии европейской культуры последующих исторических этапов..</p>
3.	<p><i>Раздел 3.</i> История декоративно-прикладного искусства XVII в. – начала XVIII вв.</p>	<p>Декоративно-прикладное искусство эпохи барокко. Периодизация. Этимология термина, специфика и художественные особенности стилевого развития в странах центральной Европы (Германия, Испания, Фландрия). Орнаментальная структура и колорит. Принципы организации и оформления парадного дворцового интерьера в Италии. Художественное своеобразие голландского и фламандского интерьера. Мебель эпохи барокко, типология форм, особенности приёмов декорирования, региональные центры. Шпалерное ткачество, флорентийская мозаика, немецкое серебро: центры и мастера. Дельфтский фаянс – новый этап развития европейской керамики, Ткани и кружево, центры изготовления. Значение и роль декоративно-прикладного искусства барокко в художественной культуре Европы и России.</p> <p>Французский классицизм – Большой стиль Людовика XIV. Художественные особенности французского классицизма XVII; Версаль – идеологическая программа абсолютизма, выраженная в художественной форме. Новые принципы в организации парадного и жилого интерьера, развитие анфилады в дворцовом пространстве. Зеркальная галерея Версаля – художественный образец парадных помещений европейских дворцов. Королевские мастерские по изготовлению предметов роскоши: гобелены мебель, художественный металл. Творчество Ш.Буля. Значение и роль французского искусства второй половины XVII в. в европейской культуре XVIII – XIX вв.</p>
4	<p><i>Раздел 4.</i> История декоративно-прикладного искусства XVIII в. – начала XIX вв.</p>	<p>Декоративно-прикладное искусство первой половины XVIII в. Французский стиль рокайль: периодизация, особенности развития стиля в искусстве Европы. Орнамент как основополагающий элемент стиля (К.Одран, Ж.-О. Мейссонье); колористические решения. Тема Шинуазри. Новые принципы организации интерьера. Отель как новая форма французского аристократического дома. Французское мебельное дело: появление новых видов, разнообразие форм, новые материалы, роль декоративной бронзы. Ведущие</p>

		<p>мастера (Ш.Крессан, Б. ван Ризенбург, Ж.-Ф.Обен). Ранний французский фарфор (Сен-Клу, Шантильи); развитие искусства фарфора от Венсена к Севру. Модные аксессуары (веер, табакерки). Особенности проявления стиля рокайль в дворцовых интерьерах Германии и Австрии, майсенский фарфор. Значение и роль стиля рококо в европейском и русском декоративном искусстве</p> <p>Французское декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII – начала XIX века. Неоклассицизм (Директория, консульство, ампир). Исторические предпосылки. Художественные особенности стиля как новый этап обращения к античным традициям. Периодизация, формы проявления. Художественно-стилистические особенности интерьера 1770 – 1780х гг., орнаментальная структура, колористические решения. Развитие мебельного дела: материалы (приоритет красного дерева), типология форм, методы художественной обработки и виды декора, ведущие мастера-эбенисты (Ф.Ризенер, Г.Бенеманн, М.Карлин, Д.Рентген).</p> <p>Стиль Консульства - интерьер дворца Мальмезон. Обращение к римским имперским традициям. Особенности орнаментики. Мебель по проектам Давида. Творчество семьи Жакоб.</p> <p>Идеология стиля ампир. Дворцовый парадный интерьер – архитектура стиля империи, стиля Наполеона. Художественные особенности дворцовых интерьеров ампира, принципы декорирования, орнаментика и колорит. Творчество Ш.Персье и П.-Ф Фонтена. Деятельность семьи мебельщиков Жакоб, ведущие мастера серебряного дела, расцвет французской бронзы (П.Томир), фарфор Севра. Значение и роль неоклассицизма как основы целостного художественного направления в искусстве последующих столетий.</p>
5	<p><i>Раздел 5.</i></p> <p>История декоративно-прикладного искусства XIX в.</p>	<p>Декоративно-прикладное искусство в стиле бидермайер. Своеобразие развития декоративно-прикладного искусства первой половины XIX в. Стиль бидермайер как стиль жизни третьего сословия, его проявление в странах Европы. Истоки стиля, периодизация, интерпретация неоклассических традиций. Новые принципы организации интерьера (чистая комната, зонирование, универсализм), изменения в системе меблировки, влияние партикулярного интерьера на дворцовые апартаменты. Мебель – «архитектура» стиля бидермайер: материал (вишня, груша, орех и т.д.), конструктивные новации, характер орнаментации, роль архитектурных элементов, европейские школы (Берлин, Мюнхен, Вена), мастера (И.-У.Данхаузер). Богемское стекло: продолжение традиций, новые технологии (цветное стекло, дублирование, цементация), влияние на европейское стеклоделие. Значение бидермайера как стиля частной жизни в культуре партикулярного европейского интерьера</p> <p>Декоративно-прикладное искусство XIX в. в исторических стилях. Историзм – эпоха стилизованных реминисценций. Особенности периодизации и вопросы терминологии. Специфика изучения декоративно-прикладного искусства в русле исторических стилей. Художественные особенности и типология дворцовых и партикулярных интерьеров в «модных вкусах». Принципы организации жилого пространства и обстановки в контексте стилизованного плюрализма. Особенности развития мебели в исторических стилях. Новые технологии фабричного производства мебели (принципы Тонета). Значение Международных Выставок в процессе технологической и художественной интеграции. восстановление старинных технологий, новации художественной обработки, изготовление репликата. Значение эпохи стилизованных реминисценций в появлении и развитии нового стиля в конце 19 – начале 20 в. – модерна.</p> <p>Арт энд крафт. Творчество У. Морриса – идеология – теория – практика. Образование новой орнаментальной структуры, специфика орнамента. «Ред хаус» – символ переосмысления национальных традиций английского искусства; художественные особенности интерьера в стиле «Искусство и ремесла». Оформление жилого пространства по проектам У.Морриса. Мебельные формы –</p>

		<p>традиции и новации в конструкции и художественной обработке (готические сундуки, «сассекский» стул, универсальные шкафы). Авторский текстиль, гобелен и бумажные обои (У.Моррис). Эстетическое движение в Англии. Возрождение культуры Витража (творчество Берн-Джонса). Значение декоративно-прикладного искусства эпохи историзма в европейском искусстве конца XIX – начала XX века</p>
	<p><i>Раздел 6</i></p> <p>Декоративно-прикладное искусство конца XIX – начала XX вв.</p>	<p>Декоративно-прикладное искусство модерна. Художественные поиски в декоративно-прикладном искусстве к. XIX – н. XX в. Истоки нового стиля, значение эпохи историзма в его формировании, влияние искусства стран Дальнего Востока. Значение Всемирных и региональных художественно-индустриальных выставок в развитии новых стилистических тенденций. Роль творческих объединений в формировании национальной художественной специфики модерна. Определения понятия «новый стиль», хронологические рамки европейского модерна, этапы развития, национальные школы, региональные центры. Идеи панэстетизма и гармонизации жизненной среды, поиски синтеза в искусстве. Значение и роль декоративно-прикладного искусства в эпоху модерна. Стремление к созданию фабричной продукции в контексте новых эстетических идей (уникальное – серийное – массовое). Стилеобразующая роль орнамента, органическое единство формы и декора, «линия Орта» как первооснова орнаментальной системы модерна. Жилой интерьер нового стиля: роль архитектора в создании ансамбля жилого интерьера, принципы организации, освещение, колорит. Интернациональный модерн и европейские национальные школы». Роль английского декоративно-прикладного искусства второй половины XIX в. в развитии нового европейского художественного стиля. Особенности английского «строгого» модерна. Англия: Школа Глазго и творчество Ч.-Р.Макинтоша (интерьеры и мебель). Бельгия. Особенности бельгийского модерна (стиль Ар Нуво). Творчество архитектора В.Орта (орнаментальная первооснова – «удар бича»), интерьеры архитектора А. ван де Вельде – «творца среды». Произведения ювелира Филиппа Вольферса. Франция. Декоративно-прикладное искусство Ар Нуво во Франции: две школы нового стиля – Париж и Нанси (Лотарингия). Абстрактный орнамент в творчестве Г.Гимара; керамика и ювелирное искусство парижской школы (Ж.Фуке, Ж.Дюбуа, Р.Лалик). Флоральный орнамент школы Нанси. Стекло как лидирующий материал стиля Ар Нуво: творчество Э. Галле и бр. Дом; Металл и мебель (Л. Мажорель, Э. Галле). Австрия. Венский «сецессион», творчество О. Вагнера, Й. Хофмана, Й. М. Ольбриха. К. Мозера. Художественные особенности австрийского декоративно-прикладного искусства, Венские мастерские. Специфика венской школы модерна. Дармштадтская школа и особенности декоративно-прикладного творчества в Германии. Творчество Й.-М. Ольбриха. Специфика проявления и развития нового европейского стиля за океаном. Художественные идеи Л.-К.Тиффани в витражах, лампах, декоративных стеклянных формах. Интернациональный характер и национальные особенности стиля модерн, его роль в искусстве XX века</p> <p>Декоративно-прикладное искусство между двумя войнами. Ар Деко. Всемирная выставка в Париже 1925г. – итог художественных процессов, развивавшихся до 1914 г., и начало нового стиля. Определение понятия, этапы развития. Истоки художественных идей Ар Деко, специфика их проявления. Творческая интерпретация исторического наследия. Функционализм как одно из направлений новой эстетики в первой половине 20 в. Лидирующая роль французского декоративно-прикладного искусства в формировании нового стиля. Характер орнамента, колорит, экзотические материалы, тенденция к роскоши («мода на шик»). Новые принципы организации жилой среды (Павильон коллекционера) и творческая индивидуальность проектов интерьеров в стиле Ар Деко, ведущие европейские дизайнеры (А. Груль, Э. Баге). Рациональность, конструктивность и декоративизм – характерные черты мебели</p>

		<p>«стиля между войнами» (Э. Ж. Рудман, Л. Сю,), мебель из металла А. Рато, Р. Сьюб). Типология форм, новые тенденции в архитектонике, новые материалы (металл, пластик), массовое производство. Баухауз и мебельные проекты В.Гропиуса, творчество М. Брейера и Ле Корбюзье. Образ женщины и новые направления моды («прет а порте», «от кутюр»), ведущие художники моды (П.Пуаре, Коко Шанель, Э.Скиапарелли). Декоративная пластика: хризозефантины (Д. Чипарроус, Ф.Прайс) и стекло (А.Руссо, Р.Лалик). Ювелирные украшения (парижские мастера, Л.Картье, Р.Лалик), художественный металл (Э.Брандт). Керамика и стекло в стиле Ар Деко (Бр. Шнайдер, М.Марино, бр.Дом, Р. Лалик).</p> <p>Стиль Ар Деко за пределами Европы, общественные интерьеры в США, творчество Э.Сааринен. Значение декоративно-прикладного искусства 1920 – 1940х годов в развитии художественных идей искусства второй половины XX 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". Выказано 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 есть 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. Стилеобразующая роль декоративно-прикладного искусства в художественном процессе.
2. Значение и роль художественного ремесла и декоративно-прикладного искусства в мировой культуре.
3. Венецианский костюм эпохи Ренессанса (мужской или женский): типологическое и особенное.
4. Ренессансные ткани – виды материи, орнаментика, колорит, значение и роль в развитии европейского ткачества.
5. Венецианское стекло: художественная эволюция и роль в мировом стеклоделии.
6. Ювелирное искусство Италии 16 века в контексте влияния маньеризма.
7. Итальянский резной камень, центры и мастера.
8. Итальянская майолика – история происхождения, центры, мастера, художественное значение в развитии мировой керамики.
9. Флорентийская мозаика – как яркий декоративный приём в искусстве эпохи Ренессанса и барокко.
10. Художественная организация жилого интерьера в стиле барокко.
11. Особенности развития стиля барокко в Нидерландах.
12. Дельфтский фаянс – история и значение в развитии европейской керамики.
13. Английский хрусталь: изобретение, художественные особенности и значение в мировом стеклоделии.
14. Немецкое художественное серебро в стиле барокко. Основные центры и мастера.
15. Немецко-богемский хрусталь и развитие гравированного декора XVII – XVIII веков.
16. Интерьеры Версаля как идеология французского классицизма. Стиля Людовика XIV.
17. Мебель в стиле Буль: формы, декор, художественные приёмы.
18. Мебель Ч.Чиппендейла: развитие от рококо к неоклассицизму.
19. Дрезденский фарфор майсенской мануфактуры в стиле рокайль, ведущие мастера.

20. Искусство французского фарфора второй половины XVIII века. Развитие от Венсенна к Севру.
21. Неоклассическая керамика Веджвуда – истоки и интерпретация античных традиций..
22. Мебель в стиле Жакоб как яркий образец неоклассической стилистики: история и перспективы.
23. Французская бронза второй половины XVIII – начала XIX веков. Гутьер и Томир.
24. «Египетские» и «римские» мотивы в искусстве ампира, их основополагающая роль в развитии стиля.
25. Французский и русский ампир, основополагающее различие.
26. Интерьер в стиле бидермайер и его роль в развитии партикулярного интерьера 19 века.
27. Венская мебель первой четв. XIX в. фабрики Тонета и её всемирные перспективы.
28. Историзм – эпоха и стиль, художественные особенности развития стилевых реминисценций.
29. Стильная мебель эпохи историзма. Венская школа.
30. Художественная программа Уильяма Морриса.
31. Принципы организации интерьера в стиле модерн.
32. Французская мебель в стиле Ар Нуво как отражение особенностей двух школ Ар Нуво.
33. Стекло лотарингской школы как творческая лаборатория французского Ар Нуво.
34. Символизм в искусстве модерна, его стилеобразующая роль.
35. Творчество Л.-К.Тиффани как яркого представителя американского модерна: витражи, лампы, вазы.
36. Восточная тема в декоративном искусстве модерна, её стилеобразующая роль.
37. Художественные особенности интерьера в стиле Ар Деко.
38. Французское мебельное искусство 1920-х и 1930-х годов, ведущие мастера.
39. Ювелирное искусство 1920-30х годов.
40. Творчество французских Кутюрье (Пуаре- Шанель-Скиапарелли).

Список вопросов для промежуточной аттестации:

1. Виды художественного ремесла в Италии эпохи Ренессанса.
2. Мебельные школы в Италии эпохи Ренессанса.
3. Итальянский интерьер эпохи Ренессанса, особенности организации.
4. Стилевая характеристика декоративно-прикладного искусства рубежа XVI-XVII вв.: маньеризм и барокко.
5. Принципы формирования орнамента в стиле барокко и рококо
6. Роль античных традиций в развитии европейского искусства в стиле классицизм.
7. Эпоха историзма – методика изучения
8. Стили Ар Нуво и Ар Деко – связь и принципиальное различие.
9. Методика анализа интерьера.
10. Методика анализа предмета декоративно-прикладного искусства.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2.

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>

Дополнительная

1. Американское и европейское стекло XIX века. // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. – 2011 – № 12 – С. 46-57
2. Английский фарфор: фабрики, изделия, клейма. // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. – 2012 – № 12 – С. 72-87.
3. Апель К. Фарфор Сен-Клу, Шантильи, Меннеси. / К.Апель. // Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования. – 2005 – № 1-2 (24) – С.32-37.
4. Аронов В. Вещь в аспекте искусствознания. / В. Аронов // Декоративное искусство СССР. – 1985 – № 11 – С. 22 – 23.
5. Астраханцева Т. Восток в искусстве Ар деко. / Т. Астраханцева // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. – 2006 – №3 (35) март. – С.44 – 59.
6. Астраханцева Т. Танец в искусстве Ар Деко. / Т. Астраханцева // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. – 2007 – №6 (48) июнь. – С. 8 – 23.
7. Базен Ж. Барокко и рококо. / Ж. Базен. – М.: Слово / Slovo, 2001 – 288 с.: ил.
8. Барташевич А.А. История интерьера и мебели: учебное пособие для вуза. / А. А. Барташевич; Н.И. Алданов; А.М. Романовский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. – 400 с.: ил.
9. Баташева О. Пространство и зеркало в ампирином интерьере. / О. Баташова // Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования. – 2004 – №34 (16) – апрель. – С. 38 – 43.
10. Бидермайер. / Из коллекции кн. Лихтейштенского. Австрийское искусство пер. пол. XIX в. М. ГМИИ им. Пушкина. – М.: 2009 – 302 с.: цв. ил.
11. Борисова Е.А. Романтические тенденции в русском интерьере (к вопросу о бидермайере) / Е.А.Борисова // Вопросы искусствознания: сборник статей. – М.: Наука, 1994 – С. 358 – 386.
12. Буткевич Л.М. Орнамент как процесс. / Л. М. Буткевич. – М.: МГТУ, 2000. – 359 с.: ил.
13. Ванштейн. О. Денди. Мода. Литература. Стиль. / О. Ванштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2005 – 640 с.: ил.
14. Володина Т. Модерн: проблемы синтеза / Т. Володина // Советское искусствознание: сборник статей. – М.: Наука – 1994 – №2-3 – С.340 – 350.
15. Волшебный мир гротеска. Гротески в прикладном искусстве Западной Европы XVI – XVII веков: Каталог выставки. – СПб: Славия, 2000 – 151 с., ил.
16. Виппер Б.Р. Искусство XVII века и проблема стиля барокко. / Б. Р. Виппер. // Ренессанс. Барокко. Классицизм. М.: Наука, 1966 – С. 245 – 264.
17. Воронов Н.В. Декоративно-прикладное искусство – средство эстетического воспитания. / Н. В. Воронов. // Вопросы философии: сборник статей. – 1959 – № 7 – С. 72 – 45
18. Гацуро Г. Мебельные стили. / Г. Гацуро. – М: ММ: МГО СП РОССИИ, 2002 – 161 с.: ил.
19. Гектор Гимар – верность стилю. // Декоративное Искусство СССР – 1972 – №4 – С.50

20. Гилодо А. Миражи Ар Деко. / А. Гилодо; З. Малаева // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. – 2003 № 5 (7) – май – С. 56 – 82.
21. Данилова И.Е. Итальянский город XV века. Реальность, миф, образ. / И. Е. Данилова. – М.: РГГУ, 2000. – 253 с.: ил.
22. Долгих Е. В. Бидермайер и русское искусство XIX в. / Е. В. Долгих // Русское искусство. – 2007 – № 3 – С. 22-31.
23. Долгих Е.В. Бидермейер как стиль жизни (к вопросу взаимоотношений русской и западноевропейской художественной культуры). / Е.В.Долгих // Научные чтения памяти В.М.Василенко: сборник статей: вып. II. – М.: ВМДПНИ, 1998. – С. 11 – 18.
24. Долгих Е. В. Богемское стекло в стиле бидермайер. / Е. В. Долгих. // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. – 2006 – № 4 – С. 4-17, цв. ил.
25. Долгих Е. Старинное английское стекло. / Е. Долгих. // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. – 2007 – № 1-2 (44). – С. 30-44 : цв. ил.
26. Долгих Е.В. «Французское стекло. Конец XIX – начало XX века. Личные коллекции России». – М.: БуксМАрт, 2021. – 624 с.: ил.
27. Дмитриева Н.А. Искусство XVII и XVIII в странах Западной Европы./ Н. А. Дмитриева. // Краткая история искусств. Вып. 2. – М.: Искусство, 1989. – С.85 – 267: цв. ил.
28. Жизнь Бенвенуто Челлини. – М.: Правда, 1991. – 528 с.: ил.
29. Зуйкова Т. Историзм в ювелирном искусстве России и Европы. / Т. Зуйкова. // Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования. – 2004 – №4 (16). – С.44-54
30. Каган М.С. О сущности и специфике декоративно-прикладного искусства. / М.С. Каган. // Искусство. – 1956 – №1. – С.16-21.
31. Кантор К.М. Полезное и прекрасное в прикладном искусстве. / К. М. Кантор. // Декоративное искусство СССР. – 1958 – № 6. – С.33 – 38.
32. Каптерева Т. Искусство Франции XVII вв. / Т. Каптерева; В. Быков. – М.: Искусство, 1969. – 223 с.: цв. ил.
33. Карякина Т. Английский фаянс с печатным рисунком. / Т. Карякина. // Декоративное Искусство СССР. – 1985 – №2 – С. 42 – 45.
34. Карякина Т. Веджвуд / Т. Карякина. // Декоративное Искусство СССР. – 1980 – №9. – С. 26 – 30.
35. Кондратенко Е. Н. Мейсенский фарфор и его аналоги. / Е. Н. Кондратенко. // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. – 2011. – № 3. – С. 82-87, цв. ил.
36. Кон-Винер. История стилей изобразительного искусства; пер. с немецкого – М.: ЗАО Сварог и К., 1998. – 217 с.: ил.
37. Кубе А.Н. Лиможские эмали. / А.Н. Кубе. – Ленинград: Комитет популяризации художественных изданий, 1927. – 43 с.: ил.
38. Кубе А. Н. Французские расписные эмали XV – XVI веков. / А. Н. Кубе. – Ленинград – Москва: Искусство, 1937. – 43 с.: ил.
39. Культура Возрождения и общество: сборник статей. – М.: Наука, 1986. – 231 с.
40. Латунь. // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. – 2011. – № 6. – С. 84-87.
41. Мельшиор-Бонне С. История зеркала; перевод с французского. / С. Мельшиор-Бонне – М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 456 с.
42. Муратов П.П. Образы Италии. / П. П. Муратов. – М.: Республика, 1994. – 589 с.: ил.
43. Павлов В.В. Очерки по искусству Древнего Египта. / В. В. Павлов. – М.: Гос. изд. Изобразительных искусств, 1936. – 163 с.: ил.
44. Петрусевич Н. Искусство Франции XV-XVI вв. / Н. А. Петрусевич. – Ленинград: Искусство, 1973. – 223 с.: ил.
45. Прикладное искусство конца XIX – начала XX века: Каталог выставки. – Ленинград: Аврора, 1974. – 98 с.: ил.
46. Прокофьев В.Н. По Италии. / В. Н. Прокофьев. – М.: Искусство, 1971. – 282 с.: ил.
47. Ротенберг Е.И. Искусство Италии. / Е.И. Ротенберг. – М.: Искусство, 1974. – 216с.: цв. ил.

48. Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. / Г. И. Соколов. – М.: Искусство, 1980. – 270 с.: ил.
49. Соколов Г.И. Искусство Древнего Рима. / Г. И. Соколов. – М.: Искусство, 1971. – 224 с.: ил.
50. Соколов Г.И. Искусство Древней Эллады. / Г.И. Соколов. – М.: Просвещение, 1996. – 223 с.: ил.
51. Соколов Г.И. Искусство этрусков. / Г.И. Соколов. – М.: Искусство, 1990. – 319 с.: ил. Изд 2: М.: Слово, 2002. – 208 с.: ил.
52. Соловейчик Р.С. Фарфор заводов Тюрингии. /Р. С. Соловейчик. – Ленинград.: Аврора, 1975. – 58 с.: ил.
53. Сплавы на основе олова: пьютер и британия. // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. – 2011. – № 7-8. – С. 78-85.
54. Стерноу Сюзанна А. Ар деко. / С. А. Стерноу. – Минск: Белфакс, 1997. – 28 с.: ил.
55. Стерноу Сюзанна А. Ар нуво. / С. А. Стерноу Дух прекрасной эпохи. – Минск: Белфакс, 1997. – 128 с.: ил.
56. Федотова Е.Д. Бидермайер. / Е.Д.Федотова. – М.: Белый город, 2005. – 47 с.: цв. ил.
57. Черепихина А.Н. История художественной обработки изделий из древесины. / А. Н. Черепихина. – М.: Высшая школа, 1993. – 175 с.: ил.
58. Шрамкова Г.И. Искусство Возрождения. / Г.И. Шрамкова. – М.: Изобразительное искусство, 1977. – 368 с.: ил.
59. Якимович А.К. Искусство и культура XVII – XVIII веков. / А. К. Якимович. – СПб: Азбука – Классика, 2004. – 440 с.: ил.

Справочные издания

1. Адамс С. Движение искусств и ремесел. Путеводитель по стилю; пер. с англ. – М.: Радуга, 2003. – 127 с.: цв.ил.
2. Андреева Р.П. Энциклопедия моды. / Р.П.Андреева. – СПб: Литера, 1997. – 416 с.: ил.
3. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура. Терминологический словарь. – М.: Эллис Лак, 1997. – 736 с.
4. Буровик К.А. Красная книга вещей. / К.А. Буровик. – М.: Экономика, 1996. – 215 с.: ил.
5. Большая энциклопедия древностей. – Прага: «Арття», 1980. – 496 с.: ил.
6. Власов В.Г. Стили в искусстве: словарь в 3 т. – СПб.: Кольна, 1995: т. I – 655 с.: ил.; 1996: т II – 543 с.: ил.; 1997: т. III – 655 с.: ил.
7. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. / В.Г.Власов. – СПб: АО ИКАР, 1993. – 184 с.: ил.
8. Готтенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры. / Ф Готтенрот. – М.: ООО Издательство АСТ; СПб.: ООО Издательство Полигон; 2001. – 478 с.: ил.
9. Иерусалимская А.А. Словарь текстильных терминов. / А.А.Иерусалимская. – СПб.: ГЭ, 2005. – 94 с., ил.
10. Интерьер и декор в интерьере. Иллюстрированный художественный словарь. – СПб.: Литера, 2002. – 224 с.: ил.
11. Кибалова Л. Гербекова О. Ламарова. Иллюстрированная энциклопедия моды. – Прага: Арття, 1986 г. – 606 с.: ил.
12. Кох В. Энциклопедия архитектурных стилей; перевод с немецкого. / В.Кох. – М.: БММ АО, 2005. – 528 с.: ил.
13. Комиссаржевский Ф. История костюма. / Ф. Комиссаржевский. – Минск: Литература, 1998. – 496 с.: ил.
14. Мода и стиль. Современная энциклопедия. – М.: Аванта, 2002. – 480 с.: ил.
15. Панорама Средневековья. Энциклопедия Средневекового искусства. – М.: Интербук, 2002. – 335 с., ил.
16. Словарь античности; перевод с немецкого. – М.: СП Внешсигма, 1992. – 704 с.: ил.
17. Терешкович Т.А. Словарь моды. – Минск: ХЭЛТОН, 1999. – 459 с.: ил.
18. Уайт Э. Робертсон Б. Мебель и другие предметы обстановки. Иллюстрированный справочник. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 110 с: ил.
19. Харди У. Ар Нуво. Путеводитель по стилю. – М.: Радуга, 1998. – 127 с., ил.

20. Школа рисования: стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 318 с.: ил.
21. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от ренессанса до постмодернизма. – М.: Магма, 2004. – 544 с.: ил.
22. Элементы стиля; пер. с англ. – М.: ООО Магма, 2003. – 568 с.: ил.

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
 JSTOR

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. Раздел 1. Введение в предмет.

Цель занятия.

Рассмотреть общую проблематику историко-культурного характера, выделить процессы,

оказавшие влияние на формирование, особенности и развитие искусства декоративно-прикладного искусства

Список вопросов для обсуждения:

1. Функции предмета декоративно-прикладного искусства.
2. Классификация произведений декоративно-прикладного искусства.
3. Художественный анализ произведения декоративно-прикладного искусства.
4. Значение и роль орнамента в декоративно-прикладном искусстве.

Контрольные вопросы:

Роль декоративно-прикладного искусства в процессе стилизации.

Основные понятия в сфере декоративно-прикладного искусства

Литература:

1. Власов В.Г. Стили в искусстве. В 3 т. Т. 1 – 3. СПб.: Кольна, т 1, 1995: т. 1 – 672 с.: ил.; 1996: т.2 – 543 с.: ил.; 1997: т.3 – 655 с.: ил.
2. Гаевская Н.В. Традиционные художественные производства. Опыт «прагматического структурирования». / Научные чтения памяти В. М. Василенко; сб. статей, вып.1. – М.: ВМДПНИ, 1997. – С. 31 – 40.
3. Герчук Ю. Я. Что такое орнамент. Структура и смысл орнаментального образа. / Ю.Я Герчук. – М.: Галарт, 1998. – 328 с.: ил.
4. Искусство ансамбля. Художественный предмет, интерьер, архитектура, среда. – М.: Изобразительное искусство, 1988. – 462 с.
5. Каган М. С. Морфология искусства. / М. С. Каган. – Ленинград: Искусство, 1972. – 440 с.
6. Каган М. С. О прикладном искусстве. Некоторые вопросы теории. / М. С. Каган. – Ленинград: Художник РСФСР, 1961. – 159 с.: ил.
7. Кошаев В. Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Декоративно-прикладное искусство». / В. Б. Кашаев. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2010. – 272 с.: ил.
8. Мамонтова Н.Н. Проблемы изучения традиционных форм культуры и понятие «народное искусство». / Научные чтения памяти В. М. Василенко, сб. статей, вып. 1. М.:1997. – С. 22 – 31.
9. Матюнина Д. С. История интерьера. Учебное пособие для вузов. /Д. С. Матюнина. – М.: Академический проект – Культура, 2008. – 582 с., ил.

Семинар 2. Раздел 2. История декоративно-прикладного искусства эпохи Ренессанса.

Цель занятия: Декоративно-прикладное искусство Италии XV – XVI вв.

Список вопросов для обсуждения:

1. Виды орнамента, его композиционная структура, ренессансный гротеск.
2. Итальянские ткани.
3. Венецианский костюм.
4. Художественные особенности венецианского стекла XV – XVI вв.

Контрольные вопросы:

Место и роль художественного ремесла в культуре итальянского Ренессанса, его национальная специфика и стилистические особенности.

Роль искусства Итальянского Ренессанса в европейской культуре 17 – 18 вв.

Литература:

- Бирюкова Н. Западноевропейские набивные ткани 16-18 вв. (Государственный Эрмитаж)/ Н. Бирюкова. – М.: Искусство, 1973. – 175 с.: цв. ил.
- Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды, стиля. / И. В. Блохина. – Минск: Харвест, 2007. 400 с.: цв. ил.
- Долгих Е. Венеция и стекло Мурано эпохи Ренессанса. / Е. Долгих. // Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования. – 2011. – №10 (90) октябрь. – С.58 – 78.
- Западноевропейское декоративно-прикладное искусство XV-XVIII в. Из собрания Эрмитажа. – СПб.: АО «Славия», 1996. – 142 с.: ил.

- Киреева Е.В. История костюма. Европейский костюм от античности до XX в. / Е. В. Киреева. – М.: Просвещение, 1976. – 174 с.: ил.
- Колпинский Ю. Искусство Венеции XVI в. / Ю. Колпинский. – М.: Искусство, 1970. – 271 с.: ил.
- Культура Возрождения и общество: сб. статей. – М.: Наука, 1986. – 231 с.
- Кубе А.Н. Венецианское стекло. / А.Н.Кубе. – Петербург: Аквилон, 1923. – 98 с.
- Мерцалова М.Н. История костюма. / М.Н.Мерцалова. – М.: Искусство, 1972. – 197 с.: цв. ил.
- Прикладное искусство Италии в собрании Эрмитажа: Каталог выставки. – Ленинград: Искусство, 1985. – 159 с.: ил.
- Ремесло и мода Венеции XIII – XVIII вв: Каталог выставки. – СПб.: ГЭ, 2005. – 197 с.: цв. ил.

Семинар 3. Раздел 3. История декоративно-прикладного искусства XVII в. – начала XVIII вв.

Цель занятия: Определение стиля барокко, специфика его развития в Италии. Художественные особенности французского классицизма.

Список вопросов для обсуждения:

1. Орнаментальная структура и колорит стиля барокко.
2. Специфика художественного оформления интерьеров в стиле барокко.
3. Особенности национальных школ мебельного дела в Европе.
4. Большой стиль Людовика XIV.
5. Роль маньеризма в формировании характера декоративно-прикладного искусства эпохи барокко.
6. Художественные особенности стекла в стиле «фасон де венис»

Контрольные вопросы:

1. Приёмы декорирования интерьера в стиле барокко.
2. Художественные приёмы немецкой торевтики
3. Ш.Буль и оригинальные художественные приёмы оформления французской мебели

Литература:

- Бирюкова Н.Ю. Прикладное искусство Франции XVII – XVIII вв. Развитие и стиль. /Н. Ю Бирюкова. – СПб: ОАО Иван Фёдоров, 2002. – 239 с.: цв. ил.
- Бирюкова Н. Ю. Западноевропейские набивные ткани XII-XVIII вв. / Н. Ю. Бирюкова. – М.: Искусство, 1973. – 175 с.: ил.
- Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XVII – XVIII веков ГЭ (Италия, Испания, Франция, Фландрия, Голландия, Англия). / Н.Ю. Бирюкова. – Ленинград: Искусство, 1972. – 238 с.: цв. ил.
- Долгих Е.В. Европейское стекло эпохи барокко в стиле «фасон де венис». / Искусствознание. Журнал по истории и теории искусства. М.: 2011. – № 3 - 4 / 11. – С. 395 – 409
- Каптерева Т. Быков В. Искусство Франции XVII вв. / Т. Каптерева, В. Быков. – М.: Искусство, 1969. – 223 с.: ил.
- Прикладное искусство Франции XVII - XX вв. (от барокко до супрематизма): Каталог выставки. – М.: Авангард, 1995 – 159 с.: ил.
- Прикладное искусство в собрании Эрмитажа. Каталог выставки. Ленинград: Искусство, 1985. – 159 с.: ил.
- Прусс И.Е. Западноевропейское искусство. XVII в. / И. Е. Прусс. – М.: Искусство, 1974. – С.261 – 317.

Семинар 4. Раздел 4 История декоративно-прикладного искусства XVIII – начала XIX вв.

Цель занятия: Декоративно-прикладное искусство первой половины XVIII в. Стиль рокайль. Французское декоративно-прикладное искусство второй половины XVIII – начала XIX века. Неоклассицизм

Список вопросов для обсуждения:

1. Стиль рококо во французском искусстве и особенности его развития в странах Европы.
2. Орнамент как основополагающий элемент стиля, колористические решения.
3. Понятие «неоклассицизм» как художественное явление в европейском искусстве и этапы его развития.
4. Мебель времен Людовика XVI: художественные особенности раннего неоклассицизма.

5. Развитие орнаментики в эпоху ампира.
6. Интерпретация античных традиций в костюме ампира.
7. Особенности мебели в стиле ампира

Контрольные вопросы:

1. Колористическое решение и художественные приёмы в интерьере рококо.
2. Французский и русский ампира: специфика развития.

Литература:

1. Бирюкова Н.Ю. Прикладное искусство Франции XVII – XVIII вв. Развитие и стиль. /Н. Ю. Бирюкова. – СПб: ОАО Иван Фёдоров, 2002. – 239 с.: цв. ил.
2. Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XVII – XVIII веков ГЭ (Италия, Испания, Франция, Фландрия, Голландия, Англия). / Н.Ю.Бирюкова. – Ленинград: Искусство, 1972. – 238 с.: цв. ил.
3. Гайдамак А. Русский ампира. Москва – Париж: - Трилистник, 2000. 272 с., цв. ил
4. Головки Е. Ампира – стиль империи. СПб.: Новый Акрополь, 2004
5. Долгих Е. Ампира – стиль империи. / Русское искусство. М.: 2009, № 4. С. 28 – 37, цв. ил.
6. Машакин А. И. Сравнительная характеристика стилистики европейского и русского ампира. / А.И. Машакин // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда: сб. науч. трудов. – М.: МГХПУ, 2002. – С.39 – 47
7. Мерцалова М.Н. История костюма. / М. Н. Мерцалова. – М.: Искусство, 1972. – 197 с.: цв. ил.
8. Соболев Н.Н. Стили в мебели. М. Сварог, 1995. 349 с., ил.
9. Соколова Т.М. Очерки по истории художественной мебели. Л.: Советский художник, 1969. 163 с., ил.
10. Под знаком орла. Искусство ампира: Каталог выставки. – СПб.: ГЭ, 1999. –103 с.: ил.
11. Прикладное искусство Франции XVII - XX вв. (от барокко до супрематизма): Каталог выставки. – М.: Авангард, 1995 – 159 с.: ил.
12. Прикладное искусство в собрании Эрмитажа. Каталог выставки. Ленинград: Искусство, 1985. – 159 с.: ил.
13. Федотова Е.Д. Наполеоновский ампира М.: Белый город, 2008. 47 с., ил.

Семинар 5. Раздел 5 История декоративно-прикладного искусства XIX в.

Цель занятия: Декоративно-прикладное искусство в стиле бидермайер. Декоративно-прикладное искусство XIX в. в исторических стилях. Декоративно-прикладное искусство второй половины XIX в. в стиле Ар энд крафт (Искусство и ремёсла).

Список вопросов для обсуждения:

1. Стиль бидермайер как стиль жизни третьего сословия, его проявление в странах Европы.
2. Новый этап развития неоклассических традиций – особенности формообразования, орнаментики, колорита.
3. Мужской костюм первой половины XIX в. Дендизм.
4. .
5. Специфика изучения декоративно-прикладного искусства в русле исторических стилей.
6. Художественные центры европейского стеклоделия и лидерство богемского цветного стекла.
7. Восточные интерпретации в европейском стекле второй пол. XIX в.
8. Основные характеристики эстетического движения в Англии.

Контрольные вопросы:

Творчество У. Морриса

Бидермайер как стиль жизни

Эпоха стиливых реминисценций - особенности периодизации и вопросы терминологии

Литература:

- Австрийское искусство первой половины XIX века. Из коллекций князя Лихтейнштейнского. – М.: ГМИИ им. Пушкина, 2009. – 302 с.: ил.
- Берковский Наум. Романтизм в Германии. / Н. Берковский. – СПб.: АCADEMIA, Азбука-Классика, 2001. – 512 с.
- Ванштейн. О. Денди. Мода/ Литература/ Стиль. / О. Ванштейн. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – 640 с., ил.
- Долгих Е.В. Богемское стекло в стиле бидермайер / Е. Долгих. // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. – 2003 – № 1-2. – С. 54-60.

Лики истории в европейском искусстве XIX: Каталог выставки. – М.: Три квадрата, 2009. – 263 с.: ил.

Орвилли д Барбе Ж-А. О дендизме и Джордже Браммеле: Эссе; пер. с французского. / Ж-А. Барбе де Орвилли – М.: Независимая газета, 2000. – 208 с.: ил.

Прикладное искусство Франции XVII - XX вв. (от барокко до супрематизма): Каталог выставки. – М.: Авангард, 1995 – 159 с.: цв.ил.

Стиль и эпоха в декоративно-прикладном искусстве 1820-1890х гг: Каталог выставки. – СПб.: АО Славия, 1996. – 428 с.: цв. ил.

Федотова Е. Д. Бидермайер. / Е.Д. Федотова. – М.: Белый город, 2005. – 47 с.: цв. ил.

Семинар 6. Раздел 6. Декоративно-прикладное искусство конца XIX – начала XX в.

Цель занятия: Декоративно-прикладное искусство модерна. Декоративно-прикладное искусство между двумя войнами. Стиль Ар Деко.

Список вопросов для обсуждения:

1. Определения понятия «новый стиль», хронологические рамки европейского модерна, этапы развития.
2. Ткани и орнамент в стиле модерн.
3. Женский костюм эпохи модерна.
4. Стекло школы Нанси: Э. Галле и фирма Дом, сравнительный анализ.
5. Истоки художественных идей и этапы развития стиля Ар Деко,
6. Моды «от кутюр» и «пред-а- порте».
7. Женский костюм 1920-30х гг.
8. Роль орнамента в оформлении интерьеров в стиле Ар Деко.
9. Стекло фирмы Шнайдер как выражение стилистики Ар Деко
10. Р.Лалик. Творчество между двумя войнами. Стеклопластик

Контрольные вопросы:

Содержание понятия: интернациональный модерн и его национальные составляющие.

Развитие стиля модерн в США

Литература:

1. Анисимова Е.А. Европейское художественное стекло эпохи модерна. // На рубеже веков... Искусство эпохи модерна. – СПб.: ГЭ, 2006. – С. 71 – 87.
2. Астраханцева Т. Восток в искусстве ар деко. /Т.Астраханцева. // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. – 2006 – №3 (35) март. – С.44 – 59.
3. Астраханцева Т.Танец в искусстве Ар Деко. / Т.Астраханцева. // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. – 2007 – №6 (48) июнь. – С. 8 – 23.
4. Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды, стиля. / И.В.Блохина. – Минск: Харвест, 2007 – 400 с.: цв.ил.
5. Гилодо А. Малаева З. Миражи Ар Деко. / А. Гилодо, З. Малаева // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. – 2003. – № 5 (7). – май. – С. 56 – 82.
6. Горбачёва Л.М. Костюм XX века от Поля Пуаре до Эммануила Унгаро. / Л.М.Горбачёва. – М.: Гитис, 1996. – 115 с.: ил.
7. Дзеконьска-Козловска А. Женская мода XX века (перевод с польского). / А.Дзеконьска-Козловска. – М.: Лёгкая индустрия, 1997. – 294 с.
8. Долгих Е.В. «Французское стекло. Конец XIX – начало XX века. Личные коллекции России». – М.: БуксМАрт, 2021. – 624 с.: ил
9. История моды с XVIII по XX в. Коллекция института костюма Киото. – М.: АРТ-Родник, 2003. – 735 с.
10. Казакова Л.В. Стекло Э.Галле и Л.К. Тиффани как художественный феномен. // Европейский символизм. СПб: 2006.
11. Латур А. Волшебники парижской моды. / А.Латур. – М.: Этерна, 2009. – 418 с.: ил.
12. Казакова Л.В. Стекло Э.Галле и Л.К. Тиффани как художественный феномен. // Европейский символизм. СПб: 2006.
13. Линии Галле. Европейское и русское цветное многослойное стекло конца 19 – начала 20 века в собраниях музеев России. – М.: Программа «Первая публикация», 2013. – С. 484.
14. Лотарингские орхидеи. Искусство Эмиля Галле и братьев Дом: Каталог выставки. – СПб.: Славия, 1999. – 175 с.: ил.

15. Малинина Т.Г. Формула стиля. Ар Деко: истоки, региональные варианты, особенности эволюции. / Т.Г.Малинина. – М.: Пинакотека, 2007. – 303 с.: ил.
16. Мидан Ж-П. Модерн. Франция. – М.: Магма, 1999. 170 С.
17. Николаева Н.С. Японские мотивы в искусстве Модерна // Вопросы искусствознания. 1994. Вып. 2—3. С. 312
18. Рожанковский В.Ф. Стекло и художник. / В.Ф.Рожанковский. – М.: Наука, 1971. – 105 с.: ил.
19. Сарабьянов Д.В. Модерн. – М.: Галарт, 2001. 343 с., ил.
20. Скиапарелли Э. Моя шокирующая жизнь (перевод с французского). М.: Этерна, 2008. 334 с., ил.
21. Прикладное искусство Франции XVII – XX вв. (от барокко до супрематизма): Каталог выставки. – М.: Авангард, 1995. – 159 с., ил.
22. Самецкая Э. Б. Стекло модерна в собрании государственного музея керамики. / Э.Б.Самецкая. // Музей 10. Искусство русского модерна. – М.: Советский художник, 1989. – 370 с., ил. – С.72 – 83.
23. Фар-Беккер Г. Искусство модерна. / Г. Фар-Беккер. – Kölnemann: 2000. – 425 с.: ил.
24. Хилльер Б., Эскритт С. Стиль Ар Деко; перевод с английского. – М.: Искусство, 2005. – 240 с.: ил.

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 «История декоративно-прикладного искусства и дизайна» реализуется на факультете истории искусства кафедрой теории и истории искусства.

Цель дисциплины – дать представление о главных исторических этапах и художественной эволюции предметного мира в интерьере Нового и Новейшего времени, а также овладеть методикой анализа интерьерного пространства. Ознакомить с различными видами декоративно-прикладного искусства и формировать способность самостоятельного выявления проблем, связанных с его изучением, развивая навыки самостоятельной научно-исследовательской работы у магистрантов.

Задачи дисциплины:

Ознакомить с теоретическими проблемами, отраженными в трудах отечественных и зарубежных исследователей, посвященных декоративно-прикладному искусству;

определить место и значение декоративно-прикладного искусства в мировой художественной культуре;

осветить основные теоретические проблемы, связанные с историей декоративно-прикладного искусства.

выявить роль и значение европейского декоративно-прикладного искусства в развитии русской культуры 18 – 19 вв.

охарактеризовать основные направления развития декоративно-прикладного искусства Нового и Новейшего времени.

сформировать навыки самостоятельного искусствоведческого анализа предмета декоративно-прикладного искусства на основе базовых историко-художественных знаний

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

ОПК-2 Способен применять полученные знания в преподавании истории искусства и мировой художественной культуры, используя различные системы и методы, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач;

ОПК-2.1 Применяет полученные знания в преподавании истории искусства и мировой художественной культуры, используя весь диапазон систем и методов современной истории искусств

ОПК-2.2 Применяет полученные знания в преподавании истории искусства и мировой художественной культуры, выбирая наиболее эффективные методы и подходы для решения конкретных задач

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

- основные источники информации для преподавания истории искусства и мировой художественной культуры;
- основные труды по истории искусства; основные термины, применяемые при изучении всеобщей истории искусств;

Уметь:

- уметь ориентироваться и работать с основными трудами по всеобщей истории искусства;
- проводить поиск научной информации с использованием общих и специализированных баз данных;

представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением мирового искусства;

Владеть:

- понятийным аппаратом истории искусства
- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;
- основами формально- стилистического и иконографического анализа произведений искусства

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета, экзамена. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц.