

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
-ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНЕМАТОГРАФИИ ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА- (ВГИК)
Художественный факультет
Кафедра истории и теории изобразительных искусств

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

М.А. Сакварелидзе

 20 19 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ**

Специальность 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализации программы специалитета: Режиссер анимации и
компьютерной графики

Форма обучения: очная

Москва, 2019 г.

Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 г. № 733, с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Клопотовская Е.А., доцент.

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории и теории изобразительных искусств. Протокол № 1 от 30 августа 2019 г.

Заведующий кафедрой _____ _____ О.К. Клейменова
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета анимации и мультимедиа _____ _____ Е. Г. Яременко
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ _____ В.М. Шилулина
(подпись)

Рекомендовано Учебно-методическим советом факультета
Протокол № 1 от « 30 » августа 2019 г.

© Всероссийский государственный институт кинематографии
имени С.А. Герасимова. 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Цель и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины	6
5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий	6
5.2. Содержание разделов, тем дисциплины	7
6. Самостоятельная работа обучающегося	14
7. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	19
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	21
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем	22
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	22
<i>Приложение. Фонд оценочных средств</i>	23
Лист регистрации изменений и дополнений в рабочую программу дисциплины	27

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «История материальной культуры» – создать информационный и аналитический контекст для повышения профессионального уровня режиссёров анимации и компьютерной графики.

Задачи дисциплины:

- изучение художественных стилей и символики в предметах быта и орнамента;
- рассмотрение истории зарубежного и русского декорационно-прикладного искусства и быта, художественного наследия в социальном, этическом, эстетическом аспектах;
- формирование и развитие умения видеть взаимосвязь организации пространства в интерьере, материально-бытовой среде в рамках единого художественного стиля, характерного для того или иного исторического периода;
- овладение навыком анализа материальной культуры в контексте эволюции ремесел и технологии, появления новых материалов и их использования в быту.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «История материальной культуры» предназначена для обучающихся специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения (специализация программы специалитета – Режиссер анимации и компьютерной графики), относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули), является элективной и преподается в 3–4-м семестрах.

Она координируется с дисциплинами по мастерству режиссера анимации и компьютерной графики, тесно связана с другими дисциплинами: «Культурологией», «Эстетикой», «Историей зарубежного изобразительного искусства», «Историей русского изобразительного искусства».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Изучение дисциплины направлено на формирование обучающихся общепрофессиональной компетенции (Табл. 1).

Таблица 1

Категория общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Культура личности. Культурно-историческое мышление	ОПК-1. Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных	<i>Знает:</i> ОПК-1.1. основные этапы развития мировой художественной культуры, художественные направления и методы, жанровые и стилевые формы литературы и искусства; ОПК-1.2. роль и место кино в системе средств массовой коммуникации, социокультурные аспекты

Категории обще­профес­сио­наль­ных компетенций	Код и наименование обще­профес­сио­наль­ной компетенции	Код и наименование индикатора достижения обще­профес­сио­наль­ной компетенции
	искусств и научно-технического прогресса	<p>функционирования кинопроцесса:</p> <p>ОПК-1.3. организационную структуру аудиовизуальной сферы, технологии производства произведений экранных искусств;</p> <p>ОПК-1.4. художественную практику кинематографа и ее теоретическое осмысление, основные этапы развития отечественного и мирового кино;</p> <p><i>Умеет:</i></p> <p>ОПК-1.5. анализировать тенденции и направления развития кинематографии и других экранных искусств в контексте современной социокультурной ситуации;</p> <p>ОПК-1.6. соотносить собственные творческие замыслы с вызовами времени, с общекультурным контекстом, с достижениями в сфере аудиовизуальной культуры;</p> <p>ОПК-1.7. самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в профессиональной деятельности;</p> <p><i>Владеет:</i></p> <p>ОПК-1.8. профессиональной терминологией;</p> <p>ОПК-1.9. способностью теоретического осмысления явлений и процессов, характеризующих состояние экранной культуры;</p> <p>ОПК-1.10. навыками самообразования в процессе жизнедеятельности.</p>

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических (89 астрономических) часов. Форма промежуточной аттестации – зачет (4-й семестр).

Вид учебной работы		Количество часов								
		Всего	В том числе по семестрам:							
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Контактная работа обучающихся с преподавателем:		64	-	-	34	30	-	-	-	-
Аудиторные занятия всего, в том числе:		64	-	-	34	30	-	-	-	-
Лекции		64	-	-	34	30	-	-	-	-
Практические занятия		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индивидуальные занятия		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе:		38	-	-	2	36	-	-	-	-
Выполнение творческого задания		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промежуточная аттестация – зачет		6	-	-	-	6	-	-	-	-
ИТОГО:	зачет. час.	108	-	-	36	72	-	-	-	-
Общая трудоемкость	з.е.	3	-	-	1	2	-	-	-	-

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Таблица 3

Разделы, темы	Виды учебных занятий, час.				Всего
	Контактная работа, в том числе:			Самостоят. работа	
	Лекции	Практ. сем. зан.	Инд. зан.		
Тема 1. Материальная культура Древнего Египта	2	–	–	1	3
Тема 2. Крито-микенский мир	2	–	–	1	3
Тема 3. Материальная культура Древней Греции (VII – I вв. до н.э.)	2	–	–	1	3
Тема 4. Материальная культура Древнего Рима (VIII в. до н.э.)	2	–	–	1	3
Тема 5. Материальная культура Византии V–XV вв.	2	–	–	1	3
Тема 6. Материальная культура Западной Европы в романский период (V–XII вв.)	2	–	–	1	3
Тема 7. Материальная культура Западной Европы и период готики (XII–XV вв.)	2	–	–	1	3
Тема 8. Материальная культура в Италии эпохи Возрождения	2	–	–	2	4
Тема 9. Материальная культура Северного Возрождения	2	–	–	1	3
Тема 10. Материальная культура эпохи барокко в Италии	2	–	–	1	3
Тема 11. Материальная культура французского барокко	2	–	–	1	3
Тема 12. Материальная культура Голландии XVII в.	2	–	–	1	3
Тема 13. Материальная культура Англии XVII в.	2	–	–	1	3

Тема 14. Материальная культура французского рококо	2	–	–	1	3
Тема 15. Материальная культура рококо в Германии и Англии	2	–	–	1	3
Тема 16. Материальная культура Франции 2-ой половины XVIII в.	2	–	–	1	3
Тема 17. Материальная культура эпохи классицизма в Англии	2	–	–	1	3
Тема 18. Материальная культура эпохи импери	2	–	–	1	3
Тема 19. Материальная культура эпохи романтизма и бидермайера	2	–	–	1	3
Тема 20. Материальная культура времен неорококо	2	–	–	1	3
Тема 21. Материальная культура эпохи эклектики и историзма	2	–	–	1	3
Тема 22. Материальная культура эпохи модерна	2	–	–	2	4
Тема 23. Древние славяне в VII–X вв.	2	–	–	1	3
Тема 24. Материальная культура Киевской Руси X–XI вв.	2	–	–	1	3
Тема 25. Материальная культура Новгородской Руси (XI–XV вв.)	2	–	–	1	3
Тема 26. Материальная культура Владимиро-Суздальской Руси XII в. и Московской Руси XII–VII вв.	2	–	–	1	3
Тема 27. Материальная культура в России XVIII в.	2	–	–	1	3
Тема 28. Материальная культура в России эпохи классицизма	2	–	–	1	3
Тема 29. Роль дерева в жизни русского человека	2	–	–	2	4
Тема 30. Транспорт в России XVIII–XIX вв.	2	–	–	2	4
Тема 31. Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830–60-х гг.	2	–	–	2	4
Тема 32. Интерьер в России 1860–90-х гг.	2	–	–	2	4
Промежуточная аттестация – зачет с оценкой					6
Итого за 3–4-й семестры	64	–	–	38	108

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- *знать* основные этапы эволюции материальной культуры, начиная от эпохи античности и заканчивая началом XX века;
- *уметь* разбираться в художественных стилях;
- *владеть* навыками самостоятельной работы с иконографическим материалом.

5.2. Содержание тем дисциплины

Лекционная часть дисциплины охватывает историю зарубежного декорационно-прикладного искусства и быта со времен Древнего Египта до начала XX века, а также русского быта и художественного наследия от Киевской Руси до 1917 г. Рассматривается взаимосвязь организации пространства в интерьере, материально-бытовой среде в рамках единого художественного стиля, характерного для того или иного исторического периода, в контексте эволюции ремесел и технологий, появления новых материалов и их использования в быту.

Дисциплина основывается на материале отечественных и зарубежных изданий по истории декоративно-прикладного искусства и быта, философии, истории, эстетики и истории искусств.

Тема 1. Материальная культура Древнего Египта

Штысячелетие – XI в. до н.э. Основные особенности исторического развития Древнего Египта. Религия. Культ мертвых. Наука. Быт. Мебель. Утварь. Главные черты египетского стиля: условность, монументальность, статичность, обусловленные устремленностью в вечность. Своеобразие орнамента и его элементов. Символика изображений. Цветовая гамма. Единство орнаментального решения интерьера и костюма. Составные части интерьера и их стилевое единство.

Костюм Древнего Египта.

Древнее царство. Египет – страна льна. Другие материалы. Конструктивные особенности костюма и украшений. Ансамбль – одежда, прическа, головные уборы, украшения, обувь. Сословные различия в костюме.

Новое царство. Усложнение костюма. Новые материалы и формы. Возникновение нового силуэта в рамках драпированного типа одежды.

Тема 2. Крито-микенский мир

Штысячелетие – XI в. до н.э. Декоративно-прикладное искусство о.Крит и Микен. Своеобразие орнаментики и форм костюма. Материальная культура и костюм.

Тема 3. Материальная культура Древней Греции (VII – I вв. до н.э.)

Историческая справка. Греческий полис. Общественная жизнь свободного грека. Быт. Высокий уровень художественных ремесел. Силевое единство в архитектуре, декоре интерьера, мебели, орнаментике, костюме. Виды мебели. Ткани в интерьере. Используемые материалы. Утварь, древнегреческие вазы как источник наших знаний об античности. Музыкальные инструменты. Военный быт. Различные виды оружия. Военный костюм. Эстетический идеал древних греков. Телесность.

Костюм свободных греков и рабов. Тип костюма. Способы драпировки. Виды костюма. Ионическая и дорическая традиции в развитии костюма. Цвет в костюме. Специальный костюм (театральный, жреческий и т.д.), эволюция костюма в классическую и эллинистическую эпохи.

Тема 4. Материальная культура Древнего Рима (VIII в. до н.э.)

Краткая историческая справка. Общественная жизнь римлян. Своеобразие характера римской культуры в Республиканском Риме и императорском Риме. Использование классического наследия Древней Греции. Интерьер римского дома. Помпей как образцы быта римлян. Основные формы мебели. Развитие орнамента и декора по линии композиционных эффектов и нагромождение элементов греческого искусства и искусства Востока. Ткани в интерьере. Посуда. Светильники. Музыкальные инструменты.

Развитие техники. Транспорт. Армия. Оружие. Доспехи. Используемые материалы.

Костюм римлян. Семантика одежды в Риме. Тот же как непонятная жемчужина облика свободного римлянина. Отношение к кроеной и некроеной, и так же к

окрашенной и неокрашенной одежде. Значение туники. Стола и пала – основные формы женской одежды. Прически, обувь, ювелирные украшения. Ткани. Орнаментация. Военный костюм Рима и военная эмблематика.

Тема 5. Материальная культура Византии V-XV вв. н.э.

Краткий обзор истории Византийского государства. Многонациональный состав населения как один из главных факторов создания уникальной культуры Византии. Своеобразие византийских городов, их эволюция (рассматриваются три основных этапа развития). Особенности придворного интерьера, изменение его характера в различные периоды истории Византии. Мебель (формы, принципы декора, наиболее распространенные материалы). Роль тканей в интерьере. Прикладное искусство Византии. Христианство как основной источник декора и орнаментации.

Костюм Византии. Коптские ткани. Связь декора с формой одежды и значением. Форма и тематика изображений. Эволюция системы изображений от античного характера к христианскому. Значение коптского ткачества в истории декоративно-прикладного искусства.

Изменение эстетического идеала в период становления христианства. Поворот от античной телесности к эстетике «закрытого» костюма-футляра (особенно в женской одежде). Новый силуэт костюма, его основные формы (различные виды туник, плаши, мафорий). Новые тяжелые ткани с золотом. Бархат. Парча. Появление специальных культовых тканей. Их распространение по Европе. Усиление восточного влияния в костюме в последний период истории Византии (XII-XV вв.). Военный костюм и оружие.

Тема 6. Материальная культура Западной Европы в романский период (V-XII вв.)

Краткая историческая справка. Великое переселение народов, возникновение государственности, эпоха Карла Великого.

Средневековый город – центр ремесла и торговли. Структура средневекового города. Церковь и ее влияние. Монастыри. Замки. Интерьер. Мебель. Утварь. Декоративно-прикладное искусство романского средневековья. Его место в быту. Орнамент, его символика и применение: в книжной миниатюре, фресковой живописи, резьбе по дереву, кости, металлу. Зарождение искусства шпалеры.

Костюм в период романского средневековья. Основные источники формирования костюма романской эпохи. Костюм германских племен, одежда франков и других варваров. Влияние римского наследия. Основные материалы, используемые для одежды.

Позднероманский стиль в костюме X-XI вв. свободный силуэт, «закрытость» одежды, орнаментальность. Разнообразие форм, деление на верхнюю, нижнюю одежду. Близость форм в женском и мужском костюме. Разделение одежды по назначению и социальному признаку. Ткани. Рыцарство и крестовые походы. Влияние культа рыцарства на изменение мужской и женской одежды. Введение металлических лат. Оружие.

Тема 7. Материальная культура Западной Европы в период готики (XII-XV вв.)

Рост и развитие городов и городской культуры. Борьба церковных и светских элементов в декоративном искусстве. Цеховое производство и его

специфика. Городской быт. Феодалы и замок. Интерьер, убранство, мебель, материалы. Использование архитектурных элементов в мебели. Орнамент и геральдические мотивы в декоративном оформлении интерьера, мебели. Ткани в интерьере. Искусство шпалер, их роль в убранстве. Проявление единства художественного стиля в интерьере, костюме и декоративно-прикладном искусстве.

Готический костюм. Изменение силуэта. Начало автономного развития форм в женском и мужском костюме. Изменение функции костюма (отделение лифа от юбки, вшивной рукав, укорачивание мужской одежды). Сословные черты костюма. Эдикты о роскоши. Гербовый костюм. Появление моды. Франко-Бургундские моды – кульминация готического костюма. Удлинение элементов костюма, вытянутость силуэта. Значение костюма как украшения. Цвет в одежде. Индивидуализм в искусстве костюма. Разнообразие тканей и их орнаментация. Рыцарский доспех. Эволюция оружия.

Тема 8. Материальная культура в Италии эпохи Возрождения

Мировоззрение и идеал итальянского Ренессанса. Облик городов в это время. Палаццо и виллы. Искусство интерьера. Основные принципы декора стен, полов, потолков. Отделка дверей и окон. Роль тканей. Шпалеры. Рисунки для тканей выдающихся художников эпохи. Мебель. Утварь, предметы роскоши. Декоративно-прикладное искусство и его сближение с живописью, скульптурой и архитектурой. Орнамент и его роль в декоративном оформлении интерьера.

Костюм итальянского Возрождения. Образ человека. Появление литературных трактатов, поясняющих эстетические нормы идеала красоты. Основной силуэт костюма XV века. Его эволюция в конце XV-XVI вв. Создание объемного костюма. Буфирование и горизонтальность композиции. Белье как самостоятельный вид одежды. Изобретение кружева. Эволюция воротника – от рюша до френча. Появление сложной конструкции корсета. Испанское влияние в итальянском костюме. Юбки на корсете. Лиф со шнуром. Обувь, головные уборы, прически, аксессуары. Стилизовое единство костюма с интерьером.

Тема 9. Материальная культура Северного Возрождения

Городской быт во Франции XVI века. Главные отличия от Италии. Особенности французского интерьера. Стиль Франциска I. Стиль Генриха II. Мебель раннего периода. Воздействие итальянских образцов. Сохранение готической конструкции при использовании ренессансного декора. Мебель зрелого Ренессанса. Истощение готических форм. Усиление античных мотивов. Повышение роли декоративно-орнаментики. Роль скульптуры в оформлении интерьера. Изделия прикладного искусства. Сельский быт. Предметы труда. Транспорт. Основные виды и формы мебели в Германии и Англии XVI века.

Костюм Северной Европы эпохи Возрождения.

Особенности немецкого костюма эпохи Реформации и Крестьянской войны. Тяжеловесность и многоцветие. Влияние костюма ландскнехтов на образование моды на «ленточные» костюмы. Испанские моды в немецкой интерпретации.

Французский костюм XVI века. Его отличие от итальянского и испанского. Легкость форм и конструкций в решении костюма. Создание во Франции производства тканей и кружева (г. Алансон, Шампильи).

Костюм в Англии эпохи Генриха VIII. Особенности композиции женских костюмов, головных уборов. Уникальная форма рукавов с широкими манжетами.

отделанных мехами, богатыми материалами, сетками. Моды времен королевы Елизаветы. Символика цвета в английском костюме шекспировской эпохи. Театральный костюм.

Тема 10. Материальная культура эпохи барокко в Италии

Историческая обстановка в Италии в XVII в. Типичный итальянский город в это время. Церкви, дворцы, виллы. Пространственное и художественное решение палат. Интерьер эпохи барокко. Проявление стиля барокко в лепном и живописном убранстве потолков и стен. Полы, окна. Зеркала и картины. Платонная живопись (Пьетро да Кортона, Андреа Поццо). Барочный орнамент. Мебель. Сложность и изощренность обработки. Объемная резьба. Разнообразие форм и материалов. Шпалеры. Ковры. Ткани. Высокий уровень развития прикладного искусства.

Тема 11. Материальная культура французского барокко

Париж в начале XVII столетия. Формирование планировки французского жилого дома. Стиль Людовика XIII. Интерьер и мебель. Простота конструкции мебели. Корпусная мебель. Декор, инкрустация, невысокая резьба. Широкое применение бархатных и шелковых декоративных тканей в интерьере. Большое значение изделий декоративно-прикладного искусства, особенно из серебра и фаянса. Предельное выражение барочных принципов в искусстве интерьера в середине и второй половине XVII века. Централизация художественной жизни. Создание мануфактуры гобеленов. Стиль Людовика XIV. Пышность и торжественность. Версаль. Дворцовые интерьеры. Роль Шарля Лебрена в развитии декоративного искусства того времени. Основные виды и формы мебели. Андре Шарль Буль – создатель стиля «Буль» в мебели. Материалы и способы обработки. Значение ковров и тканей в интерьере. Образцы декоративно-прикладного искусства.

Ухудшение экономического положения страны в конце века. Усиление элементов классицизма в убранстве интерьеров. Основные виды транспорта в это время.

Тема 12. Материальная культура Голландии XVII в.

Передовая буржуазная республика. Развитие техники и науки. Влияние Голландии на демократизацию европейского быта. Особенности голландского костюма. Интерьер, мебель, утварь (по произведениям голландских художников XVII века).

Тема 13. Материальная культура Англии XVII в.

Революция и правление Кромвеля. Влияние революционных событий на быт и костюм англичан. Характер английского интерьера и мебели XVII века.

Тема 14. Материальная культура французского рококо

Краткая историческая справка. Стиль Регентства (1715-1723 гг.) – переходный этап от барокко к рококо. Изменение характера интерьера. Появление утонченности и интимности в убранстве дома. Основные виды и формы мебели. Орнаментальные мотивы. Экзотические породы дерева.

Стиль Людовика XV (1720-1760-е годы). Зрелое рококо. Рококо – художественный стиль двора и аристократии. Новые типы жилых помещений

(будуары, интимные кабинеты). Светские салоны. Декоративный характер убранства. Увлечение «китайщиной». Орнамент, использовавшийся в декоре. Нежные, пастельные цветовые решения интерьеров. Впервые – отношение к интерьеру как к целостному ансамблю. Мебель. Новые мебельные формы, специально созданные для женщин. Размещение мебели в интерьере. Материалы и способы отделки. Увлечение цветными лаками. Ткани и их использование в интерьере. Предметы декоративно-прикладного искусства. Сельский быт. Виды транспорта.

Тема 15. Материальная культура рококо в Германии и Англии

Немецкое рококо. Особенности развития стиля рококо в Германии.

Английское рококо. Стиль Томаса Чиппендейла. Декор и форма мебели. Своеобразие сочетания французского рококо с чисто английскими элементами, а так же готическими и китайскими мотивами.

Тема 16. Материальная культура Франции 2-й половины XVIII в.

Эпоха Просвещения. Роль третьего сословия. Демократизация искусства и быта. Классицизм как реакция на рококо и демократические устремления буржуазии. Роль раскопок Помпей в формировании классицизма. Стиль Людовика XVI. Оживление художественных традиций античности. Основные особенности убранства интерьера в этот период. Материалы декор, применяемые для оформления стен, потолков, полов. Архитектоничность решения стен и потолков. Окна и двери. Простые изогнутые формы, утонченность детали. Мебель: прямые линии, лаконичность декора, конструктивный принцип. Использование маркетри в сочетании с резьбой и бронзовыми накладками. Ткани, обивка, позолота. Работы Ризенера.

Стиль Директории. Историческая обстановка. Последовательная эволюция классицизма. Освоение новых античных форм и орнаментов, появление греческих и египетских мотивов. Характер интерьера. Наиболее распространенные типы мебели. Изделия братьев Жакоб. Предметы декоративно-прикладного искусства и их место в интерьере.

Тема 17. Материальная культура эпохи классицизма в Англии

Национальные особенности проявления классицизма. Строгость в следовании античным образцам. Три стилевых этапа – стиль Хоптуайта, стиль Шератона и братьев Адамов. Основные материалы для мебели и декора.

Тема 18. Материальная культура эпохи ампира

Влияние раскопок Помпей и наполеоновских походов на становление стиля «ампир». Ж.Л.Давид, архитекторы: П.Фонтейн, Ш.Персье – создатели стиля. Космополитический характер ампира. Убранство интерьера. Упорядоченность, уравновешенность частей и строгая симметрия. Холодная торжественность. Оформление стен, полов, потолков. Мебель: заимствование позднеантичных образцов. Красное и черное дерево – самые употребляемые материалы. Орнамент: окант, меандр, пальметта, триумфальные римские мотивы, египетские элементы. Широкое использование бронзовой пластики. Декоративно-прикладное искусство того времени. Экипажи.

Ампир в costume. Подражание античным формам в женском costume. Смена легких прозрачных материалов, присущих «нагой» моде, на тяжелые, богато

орнаментированные ткани. Постреволюционное развитие мужского костюма. Прически, обувь и аксессуары.

Тема 19. Материальная культура эпохи романтизма и бидермайера

Исторические и географические рамки господства бидермайера. Бидерманер – последний в ряду оригинальных стилевых направлений. Влияние прошлых стилей и зарождающегося романтизма на формирование бидермайера. Целостность жилого интерьера. Упрощение средств оформления. Выдержанность пропорций. Настроение уюта и интимности. Обои и занавеси. Обивочные материалы. Мебель. Постепенное вытеснение прямых линий и распространение мягких, обтекаемых форм. Главное достоинство – практичность и удобство в быту. Конструирование многофункциональной «комбинированной» мебели. Применение техники фанерования. Использование естественной красоты дерева (преимущественно светлых пород).

Бидермайер и романтизм в костюме. Новый эстетический идеал. Силуэт костюма: мужского и женского, дальнейшая демократизация моды. Наиболее распространенные виды одежды. Цвет и покрой. Влияние романтизма на костюм. Увлечение драгоценностями. Головные уборы, обувь. Модные аксессуары. Одежда крестьян и городской бедноты.

Тема 20. Материальная культура времени неорокко

Первые проявления стиля неорокко во второй половине 30-х годов XIX века. Интернациональность стиля: во Франции – стиль Луи Филиппа, в Англии – ранний викторианский стиль, в Австрии – неорокко. Начало зарождающегося эклектизма. Интерьер.

Отказ от принципа архитектурного членения поверхностей. Оформление дверей и окон, шелковые обои, тяжелые, темные драпировки. Повышение роли тканей в интерьере. Орнаментика неорокко: восточные мотивы, цветочный узор. Обивка мебели. Индийские ткани и ковры. Зеркала. Осветительные приборы. Мебель. Сочетание элементов рококо с готическими мотивами. Изменение каркасной мебели. Материалы: темный орех, экзотические породы (палисандр, махагони, розовое дерево и др.). Предметы декоративно-прикладного искусства. Экшажн.

Костюм периода неорокко. Претенциозность стиля. Женский костюм – возвращение кринолина. Обилие тканей. Отделка кружевом, лентами и т.д. Богатство цвета. Стилевое единство женского костюма и убранство интерьера. Мужской костюм. Основные виды и формы одежды. Отказ от повседневного пошения фрака. Появление куртки. Значение цвета в мужском костюме. Головные уборы, прически, обувь.

Тема 21. Материальная культура эпохи эклектики и историзма

Интерьер и мебельное искусство в Европе второй половины XIX века. Особенности эклектических стилей: оперирование средствами исключительно оформительского «прикладного» характера. Попытки создать «чистый стиль». Противоречие между художественной формой вещи и конструкцией. Применение старых стилевых форм к новым по функции, материалам или конструкции вещам. Роль промышленного производства (выпуск отдельных деталей предметов мебели). Фабричная мебель. Падение качества. Замена дорогих благородных материалов на дешевые.

Стиль Ганса Макарта. У.Моррис и движение «ArtsandCrafts» (искусства и ремесла). Стиль «TheStuid». Разработка новых идей культуры жилья. Лозунг Морриса – «красота и удобство». Предметы прикладного искусства. Быт горожан среднего сословия и крестьян. Транспорт.

Костюм 60-х-80-х годов XIX века. Позитивизм. Демонстрация стоимости вещей. Перегрузка деталями. Изменение силуэта в женском костюме. Появление турнюри. Дальнейшая эволюция мужского костюма. Прически, головные уборы, обувь, перчатки, трости и др. аксессуары. Ткани. Цвет в костюме. Состовные различия в одежде.

Тема 22. Материальная культура эпохи модерна

Зарождение нового стиля в 90-х годах XIX в. Отказ от старых стилевых форм. Витгяды де Велье и его роль в создании стиля. Основные черты оформления интерьера. Асимметричность декора. Растительный орнамент. Применение плоскорельефной гипсовой пластики. Отделка стен, окон, дверей. Применяемые ткани. Роль цвета в интерьере.

Для направления в развитии мебельных форм: декоративное и конструктивное. Тенденция к упрощению бытовых вещей, в том числе мебели. Существование простых форм с тонкостью отделки, применением ценных материалов, накладными украшениями. Пластичность мебели. Органичность соединения конструкции и орнамента в мебели. Декоративно-прикладное искусство. Влияние японского искусства. Значение единства художественного ансамбля в модерне.

Тема 23. Древние славяне в VII – X вв.

Происхождение славян. Историческое развитие славяно-русского язычества. Поселения славян. Жилища: деревянные срубы. Деление дома на клетки, мелуши, сени (помост). Одрины (опочивальни). Терема.

Дом в системе языческого мировоззрения. Мебель. Утварь, основные занятия славян. Земледелие. Орудия труда. Костюм. Материалы, персонально: шкуры, кожа, древесная кора, лыко, к концу VIII – IX вв. домотканые материалы из шерсти, льна и конопли, а так же шкуры (в основном – овчина). Предметы одежды: рубаха (сорочина), порты. Верхняя плащевидная одежда (вогала и др.) Особенности мужского и женского костюма. Головные уборы. Обувь. Цвет в костюме. Украшения. Отражение макрокосмоса в микрокосмосе женского убора (по Б.А.Рыбакову). Языческая символика, отраженная в славянском костюме. Оружие.

Тема 24. Материальная культура Киевской Руси X–XI вв.

Домонгольская Русь. Исторический экскурс. София Киевская как источник сведений по искусству и материальной культуре того времени. Киев – город высококачественного художественного ремесла. Летописные свидетельства о высоких декоративных качествах бытовых вещей в обиходе. Употребляемые материалы: камень, дерево, керамика, стекло, металл. Мебель и предметы быта. Хоромы княгини Ольги. Костюмы Киевской Руси. Основные виды одежды. Цвет в костюме. Значение ювелирных украшений, их орнаментация. Ткани и их орнаментика. Военные костюмы. Оружие.

Тема 25. Материальная культура Новгородской Руси (XI–XV вв.)

Бытовая обстановка этого времени (по материалам раскопок Аршиховского, Рыбакова). Особенности костюма новгородцев XI–XV вв.

Тема 26. Материальная культура Владимиро-Суздальской Руси XII в. и Московской Руси XII–XVII вв.

Краткие сведения об архитектуре, быте, костюме. Владимир. Начало Москвы.

Кремль. Соборы Кремля, их интерьер. Обстановка царских палат. Стабильный характер интерьера на протяжении XVI–XVII вв. Боярские каменные палаты XVII века. Специфические особенности боярского быта и появление особых форм костюма, связанные с ними.

Дома состоятельных горожан. Внутреннее убранство. Украшение комнат: иконы с окладами, киоты, складни. Их расположение в помещении. Основные виды мебели (столы, лавки, кровати, скрины, сундуки и т.д.). Домашняя утварь, столовая посуда (кувшины, четвертинки, братники, кружки, чаши, кубки, достаканы, ковши и т.д.). Значение тканей в интерьере. Обычай все укрывать и покрывать. Напольные покрытия (ковры, рогожи, войлоки). Скатерти, рушники, подовошники. Цветовая гамма. Содержание и форма орнаментаций. Освещение в интерьере (свечи, шандалы, ночники, папикадила и т.д.) и т.д.

Типы поселений на Руси: город, пригород, посад, слобода, погост, село, сельцо, деревня, починок, таймыше. Специфика их структуры. Дворы и дома. Городецкие и сельские жилища: сходство и различия. Устройство дома. Надворные постройки: жилые (хоромы), служебные (кладовые). Виды жилых построек: изба, горница, повалуша, сенник. Служебные: конюшни, амбары и т.д. Используемые материалы.

Жилища простолюдинов. Курные избы. Волоковые окна, печи, пристенки, прирубки. Детали обстановки. Мебель. Сельский быт. Крестьянские орудия труда. Транспорт.

Костюм и ткани. Ткани: привозные и собственного производства. Орнаментика тканей, бытовавших в России XV–XVII вв. и употреблявшихся на одежду, на украшение интерьера. Материал по истории костюма по изображениям на заглавных буквах, на иконах, фресках, известный по описаниям и рисункам иностранных путешественников и послов. Элементы одежды домашней, выходной, обрядовой, летней, зимней. Мужской костюм: его виды и семантика. Анализ отдельных видов: типун, сарафан, кафтан, ферязь, армяк, тепляк, терлики, опашни, охабни, епанчи, шубы, кунтуши, доломаны и др. Обувь и головные уборы. Прически. Носовые платки. Перчатки и рукавицы. Разбор костюма по сословию. Военный костюм: панфиры, кольчуга, байда, кошман и пр.

Дополнительные части доспеха: бармица, зарукавья, наручи, рукавицы, наколенники, поножи, бутырлыки, наголовья (шлемы, колпаки, шишаки, мисюры, шапки). Оружие: холодное оружие, мечи (гладкие и зубчатые), ножи (поясные, подсайдальные и заспальные), колья, секиры. Вытеснение мечей саблями. Рогатины и ослопы. Видоизменения рогатины (совна). Булавы, чеканы, протазны, алебарды и пр. Метательное и огнестрельное оружие: лук и стрелы, самострелы, джиды. Пищали (ручницы, карабины, пистолы, мушкеты).

Художественное шитье. Шитье на пеленах. Загорек. Суздаль. Ярославль. Шитье жемчугом, золотой и серебряной нитью. Плетение золотого и серебряного кружева. Роль этих рукоделий в декоре костюма. Женский костюм, его семантика. Составные элементы и виды костюма: рубаха, летник, опашень. Телогрея. Женские шубы (картели). Обувь. Головные уборы. Волосники и подбзбрусники. Зарукавья, браслеты. Платки. Ширинки. Ювелирные украшения. Сословные костюмы (рассматриваются, начиная с царского наряда до крестьянской одежды).

Тема 27. Материальная культура России XVIII в.

Историческая обстановка времен царствования Петра I. Реформы Петра I и изменение русского быта. Революция в русском костюме. Утверждение Западно-европейских форм костюма. Сохранение длиннополного вида одежды среди купечества и мещанского сословия. Крестьянский костюм. Создание отечественных мастерских, фабрик по выработке тканей, кружев, ковров.

Строительство Петербурга. Обучение за границей талантливых русских зодчих. Привлечение западных архитекторов, художников-декораторов в Россию. Органичный сплав русского и шведского начал архитектурных стилей. Расцвет барокко в 40-50-х гг. XVIII в. зрелое русское барокко как подлинно национальный стиль.

Эволюция интерьера вместе с развитием русской архитектуры. Дворянские интерьеры первой половины XVIII в. Внутренняя структура богатого дома. Залы для ассамблей. Кабинет хозяина. Паралая спальня и другие помещения. Отделка стен. Увеличение окон. Полы. Потолки. Монументально-декоративная живопись в интерьере. Изразцовые печи. Каминь. Мебель и ее стилистические особенности (привозная и отечественная). Замена старой встроенной мебели переносной.

Осветительные приборы: переносные и настенные. Редкое использование люстр. Типичные интерьеры: петербургский Монплезир. Летний дворец в Летнем саду и др.

Интерьеры середины XVIII в. Деятельность Растрелли как декоратора. Основные приемы интерьера: стен, потолков, полов. Многоэтажные печи, совершенствование их форм. Мебель. Тесная связь стиля мебели и архитектуры. Расстановка мебели вдоль стен. Усложненность форм мебели. Тенденция к уменьшению размеров и габаритов предметов. Применяемые материалы. Отделка резных частей позолотой или дополнительным цветом. Ткани для обивки: шелк, «стуловая шпалера». Зеркала и их место в интерьере. Ширмы. Осветительные приборы: пышность форм. Люстры грушеобразных очертаний. Стенники, жирандолы и пр. предметы декоративно-прикладного искусства, использовавшиеся в быту: часы, посуда, вазы и т.д. Ткани в интерьере.

Костюм XVIII в. Влияние французского рококо. Ткани и цветовая гамма. Нечетование возрастных различий. Распространение домашней одежды. Эволюция костюма в елизаветинскую эпоху. Модные аксессуары. Сословный аспект в костюме.

Тема 28. Материальная культура России эпохи классицизма

Классицизм в России (1760-е гг. — первая треть XIX века)

Три этапа развития русского классицизма. Творчество А.Ринальди как яркий образец переходного (переходного) стиля. Интерьеры Китайского дворца в Ораниенбауме. Основные принципы декора раннего классицизма на примере Большого Китайского кабинета. Китайской опочивальни, Стеклярусного кабинета.

Центральный зал и угловые кабинеты павильона «Катальная горка». Органичное сочетание классицизма и барочных реминисценций.

Отличительные черты строгого классицизма. Отказ от подчеркнутой декоративности. Появление античных мотивов декора. Лаконичность художественного решения интерьера. Перенесение акцента на ордер. Подчинение меблировки архитектурно-пространственной структуре помещений. Творчество И. Старова и Д.Кваренги, интерьеры Таврического дворца в Петербурге. Деятельность Ч. Камерона как архитектора и декоратора. Оформление Агатового павильона в Царском Селе Екатерининского дворца.

Развитие позднего классицизма в первой трети XIX века. Повышение интереса к ансамблевой застройке, увеличение значения скульптуры в интерьере. Использование новых строительных материалов, в частности чугуна и кованого железа. Французское влияние в отделке интерьера. Простота и уют интерьеров. Творчество О.Бове и Д.Жиларди начала XIX века. Монументальные росписи позднего классицизма, их графичность. Орнаментация, античные мотивы, ордерные детали с включением военных атрибутов, лавровых венков, гирлянд, пальметт и т.д.

Отдельные детали интерьера и применяемые материалы (на протяжении всех трех периодов). Оформление дверей, использование белого цвета или фанеровка красным деревом, волнистой березой и другими ценными породами с добавлением золоченой бронзы. Полы – укладка паркетом. Образцы рисунков паркета из Китайского и татчинского дворцов. Печи и камины. Обновление внешнего вида печей в 1760-х годах. Облицовка печей и каминов белым кафелем, белым мрамором, бронзой (рельефы), фаянсом. Расположение печей и каминов в помещении.

Осветительная арматура. Изменение формы люстр в период строгого и позднего классицизма. Применяемые материалы (хрустальные стразы, цветное стекло, позже – бронза).

Мебель. Эволюция предметов мебели со времен раннего классицизма до 30-х гг. XIX века. Виды и формы мебели. Линейность и четкость очертаний. Основной материал – дерево с добавлением краски нежных тонов и позолоты (в первый период). Ткани для обивки мебели, их соответствие цвету мебели. Многообразие форм мебели в период строгого классицизма. Сдержанность в рисунке и деталях. Дерево как средство эстетического воздействия. Применение красного дерева, карельской березы. Использование маркетри и интарсии, так же металла и кости.

Утяжеление форм и т.н. «Павловской мебели» в третьем периоде классицизма. Укладка карельской березой, палевным деревом и ясенем. Применение окраски (белая и золотая). В первые десятилетия XIX века – усиление воздействия античных форм. Мебель «русского ампира»: монументальность, архитектурные мотивы (антаблементы, карнизы, фронтоны, гермы, колонки и т.д.). Декорировка мебели грифонами, лебедями, венками, акантами, лирами, сфинксами и др.

Своеобразие «усадебной мебели» и интерьера в целом. Основные особенности русской усадьбы XVIII-XIX вв. Простота и непосредственность в применении более дешевых пород дерева симуляции под красное дерево.

Костюм второй половины XVIII- начала XIX вв. Екатерининское время. Продолжающееся господство французских мод. Кратковременные увлечения

русской стариной. Имитация древнерусской одежды в женском придворном костюме. «Русский» наряд Екатерины II в 1763 году.

Основные особенности мужской одежды. Классицизм в русском костюме. Французские и английские формы костюма в российской интерпретации. Упрощение мужского костюма, лаконичность силуэта. Утилитарность тканей. При Павле I – ориентация мужской моды на прусские образцы. «Античная мода» в женском костюме. Преобладание мягких вертикальных линий. Цвет в костюме. Верхняя одежда. Своеобразие костюма горожанок. Ориентация на старинный русский костюм, но дополненный модными деталями, украшениями, шлями. Крестьянское платье.

Тема 29. Роль дерева в жизни русского человека

Русское деревянное зодчество XVIII-XIX вв. Крестьянское хозяйство. Двор, изба, утварь, орудия труда. Предметы народного декоративно-прикладного искусства и их роль в быту.

Тема 30. Транспорт в России XVIII-XIX вв.

Различные виды транспорта. Телети и сани. Колымаги. Рыдваны. Кареты и коляски: их виды и эволюция (брички, дормезы, фазтоны, дрожки, линейки). Возникновение дилижансов и омнибусов.

Тема 31. Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830-60-х гг.

Ретроспективизм и эклектика в убранстве русского интерьера 1830-60-х гг. Двойственность стилей в отделке интерьеров конца 1820-30-х гг. Потеря стилистического единства. Восстановление (после пожара 1837 г.) Интерьеры Зимнего Дворца как образец «новых» стилей. Роль буржуазного сословия в изменении эстетических требований к искусству интерьера. Рост частных фирм и мануфактурных предприятий, вырабатывающих художественные изделия широкого спроса. Всероссийские выставки мануфактурной промышленности (1829 г.)

Псевдоготика как первый ретроспективный стиль XIX в. В качестве примера – коттедж Николая I в петергофской Александрии. Разбор интерьера. Декор стен, потолка. Размещение предметов мебели. Сочетание классицистических и «готических» форм мебели. Своеобразие стилистического сплава. Воронцовский дворец в Алушке как образец «псевдоготики». Смещение не только стилей, но и материалов для отделки. Мебель этого времени.

Предметы, наиболее ярко выражавшие псевдоготический стиль (каминные краны, ширмы, жардиньерки, настольные и каминные часы, фарфоровые вазы и т.д.). Стили, порожденные распадом классицизма: 1) второй ампи́р (1830-1850-е гг.); 2) неогрэк (для экстерьера) (1830-1840-е гг.); 3) помпейский (для внутренних помещений). Разбор наиболее характерных для этих стилей интерьеров. Стиль «неогрэк» в творчестве А.И. Штакелшнейдера. Основные черты, характеризующие эти стили.

Стиль «ренессанс» и его характеристика.

«Второе рококо» (1840-1850 гг.). Небольшие размеры комнат. Особое влияние рококо на мебель. Появление более сложных форм мебели. Замена деревянных элементов мягкими частями. Повышенное родство тканей в интерьере. Совмещение в одном здании интерьеров, выполненных в разных стилях. Прием

сочетания предметов убранства различных стилей в одном и том же помещении. Особенности оформления городских интерьеров 1840-50-х гг. Подражание аристократам. Формирование типа буржуазной квартиры. Интерьеры разночинной интеллигенции. Тенденция заменять дорогие отделки дешевыми. Распространение мебели массового изготовления. Стремление сделать ее более портативной. Вытеснение «монолитной» мебели. Использование фанеровки и подделок одного материала под другой. Изменения в области художественного паркета. Широкое применение дешевого паркета фабричного изготовления.

Усиление эклектизма в архитектуре и литературе. Появление «национального стиля». Убранство Большого кремлевского дворца.

Отдельные предметы обстановки и их роль в интерьере того времени. Зеркала. Изделия из фарфора и фаянса, цветного камня, мелкая пластика. Искусственные материалы «пол мрамор» и массовая фабричная изделий из них. Производство художественных и бытовых изделий из бронзы, чугуна, цинка, меди, жести и др. применение гальванопластики. Осветительные приборы. Лучевые и карельские лампы. Изменение условий освещения комнат. Большое разнообразие типов колпаков и абажуров.

Тема 32. Интерьер в России 1860-90-х гг.

Городской интерьер. Его стилистическая пестрота. Общее падение художественных вкусов, снижение требовательности со стороны покупателей. Кратковременность моды на художественные изделия. Увлечение предметами в «русском стиле». Стремление к разнообразию отделки в комнатах. Перенасыщение интерьера мебелью. Многообразие предметов мебели. Дополнение дверей и окон. Тяжелыми портьерами и драпировками. Отделка стен и их украшение картинами и фотографиями. Ткани в интерьере (скатерти, драпировки, салфетки и т.д.) Люстры и фонари, настольные лампы. Особенности сельского интерьера. Русская усадьба второй половины XIX в.

Крестьянский дом конца XIX в. Национальные и местные черты крестьянского быта этого времени.

6. Самостоятельная работа обучающегося

Самостоятельная работа обучающегося включает:

- изучение специальной литературы;
- подготовку к практическим занятиям, предполагающую направленную проработку темы, ее понимание в культурном аспекте;
- выполнение творческих заданий по пройденным темам.

Для расширения кругозора необходимо посещение музейных и выставочных экспозиций.

Изучение предметов декоративно-прикладного искусства, деталей и аксессуаров осуществляется на основе иконографического материала с привлечением разнообразных изданий по истории материальной культуры. Это помогает формированию творческой личности, способной выработать и выразить свои взгляды и идеи в пластических образах на холсте, бумаге, декоративно-пространственном решении и на экране.

Данный вид работы способствует повышению качества усвоения программного материала, углубленному пониманию вопросов дисциплины.

**7. Перечень учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины**

а) Основная литература

1. Антиквариат. Энциклопедия мирового искусства. /Сост. Х. Маллалью. – М.: Белый город, 2001.
2. Белювинский Л.В. История русской материальной культуры. Ч. I и II. – М.: Изд-во Моск. гос. ун-вер. культуры, 1996.
3. Большая иллюстрированная энциклопедия древностей. – Прага: Артия, 1988.
4. Вейс Г. История цивилизаций. Т. I, II, III. – М.: Эксмо-пресс, 1998.
5. История красоты. / Под ред У. Эко. – М.: Слово, 2005.
6. Кессе Д. Стили мебели. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2001.
7. Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность. – М.: Искусство, 1986.
8. Пондопуло Г.К. Культура образа. Формирование культурных парадигм Востока и Запада: Учебное пособие. – М.: ВГПК, 2014.
9. Пондопуло Г.К., Ростопская М.А. Введение в науку о культуре (философия, антропология, история культур). – М.: ВГПК, 2017.
10. Смолина Т.В. Мировая художественная культура в таблицах. – СПб.: Лань, 2014.

б) дополнительная литература

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Тт. I, II. – М., 1969.
2. Архитектура русской усадьбы. – М.: Наука, 1998.
3. Бабичева Н.Н. История художественно-материальной культуры. – М.: Изд. Московского полиграфического института, 1959.
4. Банк А.В. Прикладное искусство Византии: Очерки. – М., 1978.
5. Баня и печь в русской народной традиции. – М.: Intrada, 2004.
6. Барокко /Под ред Р.Томана. – М.: ЗАО «Интербук бизнес», 1998.
7. Бирюкова Н.Э. Западно-европейские набивные ткани XVI–XVIII вв. – М.: Искусство, 1973.
8. Бирюкова Н.Э. Западно-европейское искусство XVII–XVIII вв. – М., 1972.
9. Бытовая мебель русского классицизма. – М.: ООО «Издательство В. Шевчук», 2000.
10. Вейс Г. Внешний вид народов с древнейших до наших времен. – М., 1874–1884.
11. Гагарин Г.Г. Сборник византийских и древнерусских орнаментов. – СПб., 1877.
12. Государственная оружейная палата Московского Кремля: Сборник. – М.: Искусство, 1954.
13. Готика /Под ред. Р. Томана. – Köln: Konemann, 2003.
14. Готсирот Ф. История внешней культуры. – СПб.: Изд-во Вольф, 1901.
15. Демиденко Ю. Интерьер в России. – СПб.: Аврора, 2000.
16. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. – М., 1982.
17. Забелин И. Домашний быт русских царей. – Новосибирск: Наука, 1992.
18. Замки. Дворы. – М.: Аванта+, 2003.
19. Интерьер в русском искусстве. – М.: Искусство, 2002.
20. Искусство итальянского ренессанса /Под ред. Р. Томана. – Köln: Konemann, 2000.
21. Каган М.С. О прикладном искусстве. – М., 1961.

22. Кантор А. О стилях. – М., 1962.
23. Кулакова Н. История московского жилья. – М.: ОГИ. 2006.
24. Культура Древней Руси / Сост. Смирнова Э.С. Под ред. Д.С. Лихачева. – М.: Л., 1967.
25. Кучумов А.Я. Убранство русского жилого интерьера XIX века. – Л.: Художник РСФСР, 1977.
26. Липс Ю. Происхождение вещей. – М., 1954.
27. Логвинская Э.Я. Интерьер в русской живописи 1-ой половины XIX в. – М.: Искусство, 1978.
28. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. – СПб.: Искусство-СПб, 1994.
29. Мак-Коркодейл Е. Убранство жилого интерьера от античности до наших дней. – М.: Искусство, 1990.
30. Маслих С.А. Русское изразцовое искусство XV–XIX вв. – М., 1976.
31. Ополонников А.В. Русское деревянное зодчество. Т.1. Гражданское зодчество. – М.: Искусство, 1983.
32. Панорама Средневековья / Под ред. Р. Барлегла. — М.: ЗАО «Интербук-бизнес», 2002.
33. Персиди Р. Керамика и фарфор. – Минск: Белфаст, 1998.
34. Персиди Р. Часы. – Минск: Белфаст, 1998.
35. Ривош Я.Н. Время и вещи. – М.: Искусство, 1990.
36. Розенталь Р., Ратика Р. История прикладного искусства нового времени. – М., 1971.
37. Русская изба. – СПб.: Искусство-СПб, 1999.
38. Русская мебель в Государственном Эрмитаже. – Л.: Художник РСФСР, 1973.
39. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М.: Наука, 1988.
40. Соболев Н.Н. Русский орнамент: камень, дерево, керамика, железо, стенопись, набойка. – М.: Гос. архит. изд-во, 1948.
41. Соболев Н.Н. Стили в мебели. – М.: Сварог, 1995.
42. Соколова Г.И. Художественная мебель. – М., 1968.
43. Соколова Т.М., Орлова К.А. Глазами современников. Русский жилой интерьер первой трети XIX века. – Л.: Художник РСФСР, 1982.
44. Соловьев Н.К. История современного интерьера. – М.: Сварог и К°, 2004.
45. Соловьев Н.К. Очерки по истории интерьера. – М.: Сварог и К°, 2001.
46. Хальберстем Х. Антиквариат: Иллюстрированная энциклопедия. – М.: Лабиринт-пресс, 2003.
47. Художественные памятники Московского Кремля. – М., 1956.
48. Шангина И.Н. Русский традиционный быт. – СПб.: Азбука-классика, 2003.
49. Ястребинская А.Л. Западная Европа XI–XIII вв. – М.: Искусство, 1978.
50. 100 и 12 стульев из собрания Государственного Исторического музея. – М.: Константа, 2000.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотеки, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.

– Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО «ВГИК имени С.А. Герасимова» по поводу предоставления прав на использование программного продукта БИТ ВУЗ)

www.men.style.com
www.comuniti.livejournal.com/silver_age.
www.comuniti.livejournal.com/ru_lit_odejda.
www.comuniti.livejournal.com/costume_history.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016LTSP WINENTLTSPUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине ВГИК располагает учебными аудиториями, оборудованными компьютерно-проекционными комплексами и видео-двойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD и цифровых носителях.

Значительным источником информации являются материалы методического фонда художественного факультета, лаборатории рисунка и живописи, лаборатории изобразительного искусства художника фильма, библиотека ВГИКа, располагающая специализированным фондом изданий по изобразительному искусству, включающим альбомы, монографии, книги по истории искусства, живописи, графики, архитектуры, скульптуры, фильмотека ВГИКа.

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний слушателей обновляются ежегодно.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценивание сформированности компетенций осуществляется с помощью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

1. Сводная таблица фонда оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине

№ пп.	Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Код(ы) формируемых компетенций
1.	Перечень компетенций, формируемых дисциплиной	ОПК-1
2.	Этапы формирования компетенции	
	Этап 1. Формирование базы знаний: – обсуждения по темам теоретического содержания – самостоятельная работа обучающихся по вопросам тем теоретического содержания	ОПК-1
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний: – подготовка к обсуждению проблемных вопросов – подготовка докладов	ОПК-1
	Этап 3. Проверки усвоения материала: – проверка качества аргументации авторской позиции в теоретических вопросах при – проверка навыков работы по сбору, обработке и анализу информации по истории костюма – оценка активности и эффективности участия в теоретической дискуссии при обсуждении вопросов истории зарубежного и русского декорационно-прикладного искусства и быта в контексте мировой и отечественной культуры	ОПК-1
3.	Показатели оценивания компетенций	
	Этап 1. Формирование базы знаний	– посещение лекционных занятий – ведение конспекта занятий – участие в обсуждении теоретических вопросов на лекциях – наличие требуемых материалов (учебных пособий и т.д.) – наличие выполненных самостоятельных заданий по теоретическим вопросам тем
	Этап 2. Формирование навыков практического использования знаний	– теоретическое обоснование позиции по проблемному вопросу – способность аргументировать свою точку зрения – составление планов, тезисов и презентаций для обсуждений тематики дисциплины – участие в дискуссии на предлагаемую тему
	Этап 3. Проверки усвоения материала	– степень готовности к участию в практическом занятии – степень правильности выполненных практических заданий – степень активности и эффективности участия по итогам каждого практического занятия

4.	Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации	
	Этап 1 <i>Формирование базы знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – посещаемость не менее 90% лекций – наличие конспекта по всем темам – участие в обсуждении теоретических вопросов тем на каждом занятии – требуемые для занятий материалы в наличии – задания для самостоятельной работы выполнены своевременно
	Этап 2 <i>Формирование навыков практического использования знаний</i>	<ul style="list-style-type: none"> – теоретическая разработка темы выполнена самостоятельно – обучающийся может обосновать свою точку зрения, опираясь на результаты сбора, обработки и анализа информации по истории материальной культуры – обучающийся может самостоятельно анализировать историю материальной культуры в социальном, этическом, эстетическом аспектах
	Этап 3. Проверка усвоения материала	<ul style="list-style-type: none"> – в процессе дискуссии продемонстрировано знание теоретических основ и фактического материала <p>Зачет</p>

2. Оценивание уровня усвоения учебной дисциплины

Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется посредством использования следующих видов оценочных средств:

- обсуждение
- зачет.

Обсуждение

В процессе обсуждения участвует вся студенческая группа. Каждый из обучающихся высказывает собственные мысли и идеи по предложенной тематике. Разрешается предлагать любые нестандартные варианты, даже те, которые на первый взгляд могут казаться противоречащими здравому смыслу. Работа продолжается до момента достижения консенсуса в группе. Этот метод развивает у обучающихся способность нестандартно мыслить, а также прививает навык быстрого интеллектуального реагирования.

Примерный перечень тематики обсуждений

- Взаимосвязь организации пространства в интерьере, материально-бытовой среде в рамках единого художественного стиля, характерного для материальной культуры того или иного исторического периода.
- Влияние эволюции ремесел и технологий, появления новых материалов, их использования в быту на изменение художественных стилей и символики в предметах быта и орнамента.

Зачет. Проходит в форме ответов на вопросы по тематике дисциплины.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Материальная культура Древнего Египта
2. Материальная культура Древней Греции

3. Материальная культура Древнего Рима
4. Материальная культура Византии
5. Материальная культура Западной Европы романского периода
6. Материальная культура Западной Европы и период готики
7. Материальная культура Италии эпохи Возрождения
8. Материальная культура Франции эпохи Возрождения
9. Материальная культура Италии эпохи барокко
10. Материальная культура французского барокко
11. Материальная культура Голландии и Англии XVII в.
12. Материальная культура Франции эпохи рококо
13. Материальная культура Германии и Англии эпохи рококо
14. Классицизм в материальной культуре Франции
15. Убранство английского интерьера в эпоху классицизма
16. Стиль ампира в материальной культуре Франции
17. Материальная культура эпохи бiedermeier и романтизма
18. Материальная культура Западной Европы в период эклектики
19. Материальная культура эпохи модерна
20. Материальная культура Киевской Руси
21. Материальная культура Московской Руси XV–XVII вв.
22. Материальная культура в России XVII в.
23. Классицизм в русской материальной культуре
24. Материальная культура в России 1-ой половины XIX в.
25. Материальная культура в России 2-ой половины XIX в.
26. Материальная культура в России эпохи модерна

3. Шкалы оценивания результатов обучения

3.1. Оценивание результатов обсуждения

Уровень знаний определяется оценками *«отлично»*, *«хорошо»*, *«удовлетворительно»*, *«неудовлетворительно»*.

Оценка *«отлично»* – обучающийся активно участвует в диспуте, демонстрирует знание программного и дополнительного материала, умение аргументированно обосновать собственное мнение по обсуждаемому вопросу, творческую инициативу.

Оценка *«хорошо»* – обучающийся активно участвует в диспуте, но есть небольшие недостатки в обосновании собственной позиции по обсуждаемой проблеме.

Оценка *«удовлетворительно»* – обучающийся недостаточно активен в диспуте, показывает неглубокие знания программного материала. Оценка может являться результатом пропущенных занятий.

Оценка *«неудовлетворительно»* – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументированно и последовательно его излагать. Оценка может быть связана с неоднократным пропуском занятий и неспособностью к изучению данной дисциплины.

3.2. Оценивание результатов зачета

Уровень знаний определяется оценками *«зачтено»*, *«незачтено»*.

Оценка «зачтено» – обучающийся показывает полные и глубокие знания программного материала, грамотно его излагает, логично и аргументировано отвечает на поставленный и дополнительные вопросы, умело формулирует выводы, показывает высокий уровень теоретических знаний.

Оценка «незачтено» – обучающийся показывает недостаточные знания программного материала, не способен аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на поставленный вопрос или затрудняется с ответом.

ПРИНЯТО

Протокол заседания кафедры истории и теории изобразительных искусств
№ _____ от _____

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

в рабочей программе дисциплины «История материальной культуры»
специалитета по специальности 55.05.01 Режиссура кино и телевидения
специализация программы специалитета Режиссер анимации и компьютерной
графики

на 20____/20____ учебный год

1. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 1.1.
- 1.2.
- ...
- 1.9.

2. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 2.1.
- 2.2.
- ...
- 2.9.

3. В раздел _____ рабочей программы вносятся
(указать раздел рабочей программы)
следующие изменения:

- 3.1.
- 3.2.
- ...
- 3.9.

Заведующий кафедрой истории и теории
изобразительных искусств

 О.К. Клейменова
(подпись)

_____ 20____ г.