

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

«Государственный институт искусствознания»

Утверждаю:

Директор ФГБНИУ

«Государственный Институт искусствознания»

Н.В. Сиповская

« 20 » _____ 2024 г.

**Дополнительная профессиональная программа
повышения квалификации**

**«Импрессионизм и киноимпрессионизм:
от Пьера-Огюста Ренуара к Жану Ренуару»**

Москва – 2024

Авторы и разработчики программы:

Н.П. Баландина

кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник
сектора современного искусства Запада

И.В. Лебедева

кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник
сектора современного искусства Запада

Е.М. Тараканова

кандидат искусствоведения,
старший научный сотрудник
сектора современного искусства Запада

Оглавление

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ.....	4
1.1. Нормативные правовые основания разработки программы	4
1.2. Требования к необходимому для освоения программы уровню подготовки слушателя, поступающего на обучение.....	4
1.3. Формы освоения программы:.....	4
1.4. Цель и планируемые результаты обучения.....	4
1.5. Трудоемкость программы.....	6
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	6
2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН	6
2.2. Аннотации разделов	7
2.3. Вопросы для подготовки к зачету по курсу.....	11
2.4. Темы для рефератов.....	12
III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	13
3.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса.	13
3.2. Материально-технические условия реализации программы	13
3.3. Учебно-методическое обеспечение программы.....	14
3.4. Общие требования к организации образовательного процесса	17
IV. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ	17
4.1. Формы аттестации.....	17
4.2. Оценка качества освоения программы.....	18

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;
- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

Программа разработана с учетом:

- профессионального стандарта (рассчитана на 7-8 уровни квалификации): «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» сентября 2015 г. № 608н № 514;
- Устава Федерального государственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Государственный институт искусствознания» (далее – Институт).

1.2. Требования к необходимому для освоения программы уровню подготовки слушателя, поступающего на обучение:

Категории слушателей: научные сотрудники сферы искусства и культуры (научные сотрудники музеев, галерей и выставочных залов, а также сотрудники администрации перечисленных институций), представители креативных индустрий, библиотекари и преподаватели государственных и муниципальных образовательных учреждений высшего образования, а также колледжей, гимназий, лицеев; слушатели с высшим профессиональным образованием.

1.3. Формы освоения программы: очная, очно-заочная

1.4. Цель и планируемые результаты обучения

Цели и задачи дисциплины

Цель реализации программы повышения квалификации состоит во всестороннем, глубоком изучении такого поворотного для искусства течения, как импрессионизм: в максимально возможном количестве ракурсов, на большом объеме материала и в разнообразии имен, с учетом взаимовлияний разных видов искусства, что даст комплексное, более полное и актуальное представление о роли импрессионистов в современном художественном процессе. Сопутствующая цель заключается в формировании компетенций, связанных с ориентированием в художественном материале искусства второй половины XIX – начала XX вв., умением его анализировать и использовать для дальнейшей работы.

Задачи курса:

- всестороннее исследование понятия «импрессионизм»: как техники, как сообщества авторов, как своего рода живописной школы и, конечно, как обновленного видения мира;
- изучение на конкретных примерах разнообразных форм отражения интереса импрессионистов к живому, ускользающему моменту жизни – интереса, рождающего новые темы и сюжеты;

- анализ технических и иных, внешних новшеств, необходимых для понимания природы и новизны этого направления:
 - значения пленэра,
 - роли освещения и открытий оптики,
 - технологической революции в области художественных материалов той эпохи,
 - техники письма,
 - градостроительных преобразований,
 - изменения темпов жизни и цивилизационного развития,
 - обновления круга «сюжетов»,
 - постепенно изменяющихся задач искусства как коммуникативного пространства;
- знание культурно-исторического контекста рассматриваемого периода как фактора, детерминирующего те или иные формы художественных экспериментов в искусстве.

В результате освоения дисциплины **«Импрессионизм и киноимпрессионизм: от Пьера-Огюста Ренуара к Жану Ренуару»** обучающийся должен приобрести следующие знания, умения и навыки:

ЗНАТЬ:

- ключевых авторов из числа французских импрессионистов;
- принципиальные для развития русского импрессионизма имена художников;
- представителей национальных школ импрессионизма;
- основных кинорежиссеров, близких этой теме, и их фильмы;
- мастеров других видов искусства, обратившихся в своем творчестве к импрессионистическому методу: скульпторов, композиторов;
- современные подходы к изучению данной темы;
- соответствующую профессиональную терминологию из области современной философской и эстетической мысли;
- круг актуальных культурологических, художественных, философских и общественно значимых тем, связанных с искусством эпохи импрессионизма.

УМЕТЬ:

- анализировать произведения разных видов искусства и находить в них отражение импрессионистического метода работы и видения мира;
- аргументировать выбор тех или иных средств художественной выразительности автором, для раскрытия обозначенной проблематики в произведении;
- видеть взаимосвязи отечественного искусства с логикой развития мировой художественной сцены;
- выбирать наиболее адекватные для анализа тех или иных произведений методы, привлекая данные смежных гуманитарных наук: истории, литературы, социологии, психологии восприятия, философии, эстетики, культурологии;
- считывать заложенное авторами символическое содержание анализируемого произведения (если таковое имеется) или же самостоятельно интерпретировать его;
- формулировать сделанные наблюдения в выводы, критически оценивать собственные суждения;
- видеть связь изученных произведений с культурно-историческим контекстом;
- осмысливать художественную ценность изучаемых произведений как отражения личной самобытности и культурной принадлежности их автора (авторов).

ВЛАДЕТЬ:

- значительной базой художественных, биографических, культурологических и иных материалов, связанных с творчеством мастеров эпохи импрессионизма;

- методами анализа и интерпретации импрессионистичных произведений разных видов искусства;
- инструментами культурологического осмысления произведений, созданных импрессионистами разных видов искусства.

Компетенции:

профессиональные и общие профессиональные – ПК-2, ПК-3, ОПК-2 и ОПК-3

- способность находить, систематизировать и интерпретировать необходимые для исследования научные данные;
- возможность ориентироваться в профессиональной литературе по теме, понимать качество источников и использовать их междисциплинарное разнообразие;
- умение использовать современные технологии (в том числе и программные средства отечественного производства) в работе;
- навык решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры.

1.5. Трудоемкость программы 36 часов

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации специалистов «**Импрессионизм и киноимпрессионизм: от Пьера-Огюста Ренуара к Жану Ренуару**»

Режим занятий: 36 академических часов

/п	Наименование разделов программы	Аудиторные занятия		Самостоят. работа	всего часов	Форма контроля
		Лекции	Практич. Занятия			
1	Импрессионизм как точка отсчета современного искусства: вводная теоретическая лекция о проблемном поле классического и современного искусства с разбором ключевых терминов эстетики модернизма и постмодернизма	2		0,2	2,2	
2	Французский импрессионизм: истоки, мастера и темы (с акцентом на творчестве П.О. Ренуара)	4		0,2	4,2	
3	Братья Люмьер	2		0,2	2,2	
4	Киноимпрессионизм или «первый французский киноавангард»	4		0,2	4,2	
	«Второй французский					

5	киноавангард» и немые фильмы Жана Ренуара	2		0,2	2,2	
6	Тема воды в звуковом кинематографе Жана Ренуара	2		0,2	2,2	
7	Региональные школы импрессионизма, постимпрессионизм и основные «ИЗМЫ» европейского и русского авангарда	8		0,2	8,2	
8	Импрессионизм в музыке	2		0,2	4,2	
9	Мастер-класс: как писать о современном искусстве, анализ проекта, создание выставки		4			
	Итого: 36 академических часов	26	4	2,2	30,2	3,8

2.2. Аннотации разделов

Содержание дисциплины

Тема 1. Импрессионизм как точка отсчета современного искусства: вводная теоретическая лекция о проблемном поле классического и современного искусства с разбором ключевых терминов эстетики модернизма и постмодернизма

Импрессионизм (направление, возникшее во Франции в 1860-х годах) радикально изменил понимание искусства, предложив новый взгляд на мир через моментальные впечатления и игру света и цвета. Импрессионисты выбирали в качестве объектов своих работ повседневные сцены и пейзажи, что было своего рода вызовом традиционному искусству того времени.

Ключевые термины:

Модернизм — общность направлений искусства конца XIX — начала XX века, признаком которых можно считать разрыв с предшествующей художественной традицией, стремление к новому, условность стиля и непрерывное обновление художественных форм.

Постмодернизм — направление в культуре второй половины XX века, отвергающее основные принципы модернизма и использующее элементы различных стилей и направлений прошлого, нередко с ироническим эффектом.

Тема 2. Французский импрессионизм: истоки, мастера и темы (с акцентом на творчество П.О. Ренуара)

Корни французского импрессионизма лежат в методах живописи на пленэре барбизонской школы XIX века. На глазах импрессионистов преобразился Париж: из средневекового города он превратился в роскошную столицу с широкими и светлыми проспектами, множеством кофеен – это постепенно меняло стиль жизни многих парижан, в среде которых модным стало фланерство, наслаждение моментом, всматривание в отдельные

детали жизни, то есть, именно то, что будет столь ценно для импрессионистов и займет свое место в их творчестве. Тематика французского импрессионизма включала природу в разнообразии её изменчивых состояний и многоликую жизнь обновленного Парижа.

Вместе с Пьером-Огюстом Ренуаром теории, техники и практики, которые положили начало импрессионизму, разрабатывал Клод Моне. К ним относились живопись на пленэре, техника с использованием широких, рыхлых мазков кисти и использование ярких цветов для передачи световых и атмосферных эффектов. Камиль Писсарро – единственный художник, принимавший участие во всех выставках импрессионистов. Писал настоящую деревню, с её лугами и пашнями. Эдгар Дега интересовался возможностью передачи движения в живописи, а как организатор он проявил себя активным организатором выставок импрессионистов.

Особое внимание мы уделим творчеству Пьера-Огюста Ренуара, который отличается светлым, жизнерадостным восприятием мира. Художественный интерес для него представляли человеческие лица и непринуждённые позы людей – это выдающийся портретист среди импрессионистов. Особые достижения Ренуара связаны с изображением женщин и детей.

В выставочном и художественном пространстве Парижа импрессионисты выступают группой единомышленников, при этом у каждого из них есть свое лицо и узнаваемые особенности письма, любимые сюжеты и авторские находки. Импрессионизм поначалу поняли и приняли не все, но постепенно он становится интересен многим. Более того, со временем импрессионистичное видение мира нашло свое отражение также в скульптуре, фотографии, кино и музыке. То общее, что объединяет всех художников этого направления – интерес к современной фотографии и, особенно, кино. Это сложное взаимодействие разных видов искусства оказалось взаимообогащающим.

Тема 3. Братья Люмьер

Изобретателями кино признаны Луи и Огюст Люмьер, чей аппарат «синематограф» дал название кинематографу. В отличие от Эдисона, братья Люмьер, которые были потомственными фотографами, самым ценным в кинематографе считали фотографическую регистрацию движения. Поэтому они снимали на пленере, тогда как Эдисон – в павильоне. Камера братьев Люмьер рассказывала о членах их семьи и простых прохожих, фиксировала жизнь городов и хронику эпохи. Им был очень близок образ фланера, наблюдающего за окружающей реальностью, ведь принцип «потока жизни», непосредственно запечатленного времени, которое ловит объектив киноаппарата, – это основа люмьеровского кинематографа. Братья Люмьер, которых можно считать основоположниками профессии кинорежиссера, сохранили на пленке панораму жизни не только Франции, но и других стран, физическую реальность рубежа XIX-XX веков, выполнив свою миссию – создать летопись современности.

Тема 4. Киноимпрессионизм или «первый французский киноавангард»

Кино берет уроки у импрессионизма именно в тот момент, когда пришло время осмыслить себя – свою природу, специфику, возможности киноязыка, утвердить самостоятельность и свое место в ряду других искусств. Появление «первого французского киноавангарда», названного «киноимпрессионизмом», совпало с рождением теории и критики кинематографа. Возникали идеи, которые нужно было немедленно проверить на практике – с помощью камеры и монтажа. Ориентируясь на живописные и музыкальные принципы, умения импрессионистов схватывать красоту мгновения, неповторимость текущей жизни, изменчивость природных стихий, киноавангардисты

учились изображать внутренний мир человека, его чувства и переживания, мысли и работу памяти. Представители французской кинематографической школы, образовавшейся к 1920 году, заявили о своей принадлежности к «киноимпрессионизму». Луи Деллюк, Жермена Дюлак, Жан Эпштейн, Марсель Л'Эрбье и Абель Ганс утверждали авторский подход к творчеству кинорежиссера и исследовали диапазон возможностей «седьмого искусства».

Книга «Фотогения» одного из основоположников киноимпрессионизма Луи Деллюка сыграла важную роль в определении специфики киноискусства, а само понятие фотогении, несмотря на расплывчатость его трактовки, укоренилось в практике экрана. Эта теория была первой теорией кино, завоевавшей мировую известность и оказавшей значительное влияние на все последующее течение киномысли.

Тема 5. «Второй французский киноавангард» и немые фильмы Жана Ренуара

Идеи создания «зрительных поэм» и «музыки для глаз» получили широкое распространение среди тех, кто войдет в историю как деятели французского киноавангарда. Это течение распадается на две волны и два периода: первый французский киноавангард или «киноимпрессионизм» и «второй французский киноавангард», который заявляет о себе в 1924 году двумя фильмами – «Антракт» Рене Клера и «Механический балет» Фернана Леже. Если «первый киноавангард» сформировался, в частности, под влиянием символизма и живописного импрессионизма, то второй тесно связан с современным художественным и литературным авангардом, прежде всего, – с дадаизмом и сюрреализмом. В «Антракте» и в «Механическом балете» впервые в истории европейского кино был отринут сюжет, традиционный повествовательный план, который заменяла изобразительная драматургия.

Во «втором французском киноавангарде» можно выделить несколько линий или направлений: «чистое кино», «сюрреализм» и «киноимпрессионизм». Импрессионистическая линия в этом течении представлена в первую очередь ранними фильмами Жана Ренуара («Дочь воды» (1924) и «Продавщица спичек» (1928)). К «чистому кино» нужно отнести фильмы Анри Шометта: «Отражение света и скорости» (1923) и «Пять минут чистого кино» (1926). Самое шумевшее направление «второго киноавангарда» – сюрреализм – провозгласило своей целью прямое воссоздание логики и атмосферы сновидения в кино. Яркий образец этой художественной линии – фильм «Андалузский пес» (1928) Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали. Конец 1920-х годов – эпоха, которая несет ощущение исчерпанности киноавангарда, связанного с абстрактным формотворчеством.

Тема 6. Тема воды в звуковом кинематографе Жана Ренуара

Открытия киноимпрессионизма будут развивать режиссеры следующей эпохи – «поэтического реализма», эти поиски будут продолжены в звуковых фильмах Ж. Виго, Р. Клера, самого Ж. Ренуара и М. Карне. Прежде всего, сквозная тема многих фильмов этих авторов, в особенности картин Ж. Ренуара, – это тема воды, о чем подробно размышляет философ Жиль Делез в книге «Кино». Режиссеры «поэтического реализма», отказавшись от крайностей второго авангарда и попыток уничтожить сюжет как таковой, вернулись к традиционной драматургии в кино, не забывая о находках, идеях и поисках киноимпрессионистов, воплощавших свои теории на практике. Яркие примеры диалога с этой кинематографической традицией – это «Аталанта» (1934) Жана Виго и «Набережная туманов» (1938) Марселя Карне, но прежде всего многие звуковые фильмы Жана Ренуара,

снятые в 1930-1960-е годы, которые также переосмысливают открытия живописного импрессионизма.

Мотив воды в самых разных его проявлениях Жан Ренуар развивает в «Будю, спасенном из воды» (1932), в «Загородной прогулке» (1936) и «На дне» (1936), в «Правилах игры» (1939), в своем первом цветном фильме «Река» (1950), снятом в Индии.

Тема 7. Региональные школы импрессионизма, постимпрессионизм и основные «ИЗМЫ» европейского и русского авангарда

Практически каждая страна выработала собственную школу импрессионизма, ибо многие художники идентифицировали в то время именно импрессионистичную технику и новое видение мира, новые сюжеты из жизни, чью ценность открыли французские художники, как передовой метод работы. Итальянский и чешский, польский и армянский импрессионизм – каждая региональная школа была самобытна, но при этом общность и узнаваемость импрессионистического метода сохранялась. Русская школа занимает в череде национальных школ импрессионизма особое место.

Постимпрессионисты со многим в творчестве импрессионистов были не согласны: они предлагают не только собственное понимание актуального искусства, но и новые техники живописи. Так постепенно, зачастую в полемике с импрессионизмом, начинается эпоха модернизма и рождается искусство авангарда, где каждый «изм» имел свои характерные черты и особенности проявления. Фовизм, кубизм, орфизм, пуризм, дадаизм, футуризм, абстракционизм, сюрреализм и другие «измы» стали уникальной лабораторией современного искусства.

Тема 8. Импрессионизм в музыке

Музыкальный импрессионизм сложился во Франции на рубеже XIX–XX веков. Главным представителем этого направления в музыке был Клод Дебюсси, к импрессионизму также относятся многие произведения Мориса Равеля и ряда других композиторов рассматриваемого периода. Музыкальный импрессионизм по своему кругу образов и настроений в равной мере близок импрессионизму в живописи и литературному символизму – поэзии Стефана Малларме, Поля Верлена, Поля Валери, драматургии Мориса Метерлинка. Подлинным рождением музыкального импрессионизма было создание «Прелюда к “Послеполуденному отдыху фавна”» Дебюсси (1894) по эклоге Стефана Малларме. Центральным произведением музыкального импрессионизма стала опера Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» по драме Метерлинка (1902).

Сравнивая импрессионистическую живопись и музыку, можно заметить тенденцию к их сближению: пространственное искусство стремится передать движение – временное искусство погружается в красочную статику. В творчестве Дебюсси тональная гармония с системой тяготений неустойчивых функций к ладовому центру (тонике) сменяется модальной гармонией: тяготения ослабевают, уступая место красочным сопоставлениям звукорядов, созвучий и тембров.

Музыкальный импрессионизм фиксирует мимолетные впечатления, создает одухотворенные пейзажи, увлекается воплощением природных стихий: воздушной и водной – текучих, свободных, ускользающих. Поисками особого колорита отмечены симфонические «Ноктюрны» Дебюсси («Облака», «Празднества», «Сирены»). В прелюдиях Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна», «Лунный свет» и др. выражена тяга к идеальному миру, интерес к утонченным музыкальным краскам, изысканному гармоническому языку. Музыкальный импрессионизм словно не замечал мрачных сторон

реальной жизни, уносясь в мир прекрасных видений, воспевая таинственную красоту природы.

Большое значение в формировании Дебюсси имела русская музыка, отличающаяся красочными гармониями и особым оркестровым колоритом, что порой придает отдельным произведениям отечественных композиторов импрессионистические черты. Импрессионизм распространился и в других странах: в Испании (Мануэль де Фалья), Италии (Отторино Респиги), Польше (Кароль Шимановский) и др. Определенное влияние импрессионизм оказал на музыку середины и конца XX века, можно заметить его отголоски и в наши дни.

Тема 9. Мастер-класс: как писать о современном искусстве, анализ проекта, создание выставки

В ходе мастер-класса обсуждается модель анализа произведения современного искусства, а затем на примере условной темы отрабатывается процесс разработки концепции выставочного проекта.

2.3. Вопросы для подготовки к зачету по курсу:

1. Импрессионизм как точка отсчета истории современного искусства: аргументация подобного подхода, его сильные и слабые стороны.
2. Из истории импрессионизма: основные действующие лица, концепция, техника, любимые сюжеты.
3. Модернизм и постмодернизм: опыт сравнительного анализа целей, задач, двух типов творчества и отношения к истории, текущему моменту, материалам.
4. Импрессионизм в живописи: художники, концепция, техника, сюжеты.
5. Импрессионизм Клода Моне и значение его «серийных» сюжетов.
6. Город и человек – современность в сюжетах импрессионистов.
7. Пьер-Огюст Ренуар и импрессионистический портрет: понимание человека, отражение нового видения мира.
8. Братья Люмьер и становление кинематографа.
9. Понятие киноимпрессионизма.
10. Луи Деллюк как один из основоположников киноимпрессионизма.
11. «Первый» и «второй» французский киноавангард: опыт сравнения.
12. Киноимпрессионизм Жана Ренуара.
13. Сюрреалистичная ветвь «второго киноавангарда».
14. «Поэтический реализм» во французском кинематографе.
15. Тема воды, ее значение и звучание в картинах Жана Ренуара.
16. Импрессионизм в скульптуре.
17. Русский импрессионизм.
18. Национальные школы импрессионизма (на примере любой страны).
19. Возникновение импрессионизма в музыке: ключевые фигуры, известные произведения.
20. Взаимодействие импрессионизма и символизма в музыке К. Дебюсси.
21. Образы природных стихий в творчестве К. Дебюсси и М. Равеля.

2.4. Темы для рефератов:

1. Мастера импрессионизма (любой художник на выбор слушателя программы, можно брать представителя национальной школы).
2. Специфика творческого метода Пьера-Огюста Ренуара.
3. Из истории кинематографа: братья Люмьер.

4. Французский киноимпрессионизм первой и второй волны.
5. Луи Деллюк и его теория.
6. Французский киноавангард 1924 год: фильмы Рене Клера и Фернана Леже.
7. Ранние фильмы Жана Ренуара.
8. Звуковые фильмы Ж. Виго, Р. Клера, Ж. Ренуара и М. Карне.
9. Сотрудничество Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали.
10. Мотив воды и диалог с киноимпрессионистами.
11. Парижские бульвары на картинах импрессионистов: композиция, свето-цветовая гамма.
12. Образы театра (балета, кабаре) в живописи и графике импрессионистов.
13. Руанский собор как художественный объект, меняющийся во времени.
14. «Послеполуденный отдых Фавна»: от литературного символизма к музыкальному импрессионизму, история балетного спектакля.
15. Символизм и импрессионизм в опере «Пеллеас и Мелизанда» К. Дебюсси.
16. Балет М. Равеля «Дафнис и Хлоя»: сюжет, образы, история первой постановки.
17. 24 прелюдии К. Дебюсси как цикл импрессионистических миниатюр.
18. Региональные школы импрессионизма (на примере любой страны).
19. Мастера русского импрессионизма.
20. Новые задачи и инструменты «измов» эпохи авангарда.

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса.

Образовательный процесс обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю тем, и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и/или научно-методической деятельностью. К образовательному процессу также привлечены преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учреждений. Преподавательский состав, работающий по данной программе представлен в Приложении 1.

3.2. Материально-технические условия реализации программы

Государственный институт искусствознания располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы слушателя, предусмотренных учебным планом вуза и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Освоение программы предполагает использование следующего материально-технического обеспечения: 5 мультимедийных аудиторий (кинозал, читальный зал, ауд. № 8, 11, 16), вместимостью более 20 человек. Оснащение аудиторий: компьютерная и проекционная техника.

Сотрудники и обучающиеся имеют доступ к электронно-образовательным ресурсам: Официальный сайт ГИИ <http://sias.ru/>

Институт имеет специальные помещения для проведения лекционных и семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения укомплектованы мебелью и техническими средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

В составе используемых помещений имеются лекционные аудитории (№ 4, 8, 9, 11, 16), аудитории для практических и семинарских занятий (№ 4, 8, 9, 11, 16), компьютерный кабинет, библиотека с читальным залом на 43 посадочных места, кинозал на 54 посадочных места, административные и служебные помещения.

К учебной сети, имеющей выход в Интернет, подключены персональные компьютеры. В Институте для хранения учебной информации и предоставления доступа к ней используется 2 сервера.

Все компьютеры учебного класса и большинство компьютеров Института объединены в локальную телекоммуникационную сеть и подключены к Internet. Через Internet пользователям доступны ресурсы библиотеки института, электронные версии журналов по профилю и другие источники информации. Учебные помещения в достаточной мере оснащены приборами и оборудованием специального назначения.

В Государственном институте искусствознания имеются необходимые для реализации ООП специально оборудованные кабинеты и аудитории:

- Зеркальный зал института оборудованный большим концертным роялем STEINWAY & SONS;

- Мраморный зал института оборудованный роялем Blüthner

- кинозал, оборудованный мультимедийной аппаратурой;

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных занятий, оборудованные специальной аппаратурой для аудиотрансляций;

- учебные аудитории для проведения открытых уроков, лекций-презентаций, онлайнконференций (с необходимым оборудованием – проектором, экраном, аудиосистемой);

- библиотека и читальный зал, оборудованные мультимедийной аппаратурой.

3.3. Учебно-методическое обеспечение программы

Список рекомендуемой литературы:

1. *Акопян Л.О.* Музыка XX века. Энциклопедический словарь. М., 2010.
2. *Базен А.* Жан Ренуар. Предисловие Жана Ренуара. Введение Франсуа Трюффо. М., 1995.
3. *Базен А.* Что такое кино? / Сб. ст. М., 1972.
4. *Беньямин В., Бёрджер Дж., Кракауэр З., Краусс Р., Калассо Р.* От картины к фотографии: визуальная культура XIX–XX веков. М., 2020. Электронное издание.
5. *Божович В.И.* Традиции и взаимодействие искусств: Франция, конец XIX – начало XX в. / АН СССР, ВНИИ искусствознания Министерства культуры СССР. М., 1987.
6. *Бонафу П.* Ренуар. М., 2010.
7. *Вентури Л.* От Мане до Лотрека. М., 1958.
8. *Воллар А.* Ренуар; Сезанн. М., 2009.
9. *Де Вааль Э.* Заяц с янтарными глазами. М., 2022.
10. *Джорж Э.* Справочник куратора. М., 2017.
11. *Дэмпси Э.* Модернизм и современное искусство. М., 2018.
12. Из истории французской киномысли: немое кино 1911–1933 гг. Сборник (составление, перевод, вступительные статьи к разделам, справки об авторах и комментарии М.Б. Ямпольского, общая редакция и предисловие С.И. Юткевича). М., 1988.

13. Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы. Под общ. ред. Л. Вентури. М., 1969.
14. *Камиль Писсарро*. Письма. Критика. Воспоминания современников. М., 1974.
15. *Кокорева Л.М.* Клод Дебюсси. М., 2010.
16. *Краусс Р.* Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003.
17. *Кремлев Ю.А.* Клод Дебюсси. М., 1965.
18. *Креспель Ж.-П.* Повседневная жизнь импрессионистов. 1863 – 1883. М., 2012.
19. *Крепальди Г.* Импрессионисты. М., 2003.
20. *Кривицкая Е.Д.* Клод Дебюсси. Энигма. Сб. ст. М., 2021.
21. *Лебедева И.В.* Антихрестоматия. 69 современных художников: опыт интерпретации. М., 2023.
22. *Мерижо П.* Жан Ренуар. М., 2021.
23. *Мерфи Р.* Мир Сезанна, 1839–1906. М., 1998.
24. *Морли С.* Семь ключей к современному искусству. М., 2021.
25. Музыкальный энциклопедический словарь / Под ред. Г.В. Келдыша. М., 1990.
26. *Неер Я.* Все о стилях и течениях в современном искусстве. М., 2017.
27. *Нестьев И.В.* Дягилев и музыкальный театр XX века. М., 1994.
28. *Ортега-и-Гассет Х.* Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
29. *Перрюшо А.* Жизнь Сезанна. М., 2001.
30. *Перрюшо А.* Жизнь Мане. М., 1988.
31. *Перрюшо А.* Жизнь Ренуара. М., 1986.
32. *Поль Сезанн.* Переписка. Воспоминания современников. М., 1972.
33. *Ревалд Дж.* История импрессионизма. М., 2015.
34. *Ревалд Дж.* Постимпрессионизм. М., 2011.
35. *Рейтерсверд О.* Импрессионисты перед публикой и критикой. М., 2015.
36. *Ренуар Ж.* Моя жизнь и мои фильмы. М., 1981.
37. *Ренуар Ж.* Ренуар. М., 1970.
38. *Ренуар Ж.:* Статьи, интервью, воспоминания, сценарии. М., 1972.
39. *Турчин В.* По лабиринтам авангарда. М., 1993.
40. *Уорд О.* Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство. М., 2017.
41. *Филенко Г.Т.* Французская музыка первой половины XX века. Л., 1983.
42. *Фоконье Б.* Сезанн. М., 2011.
43. Французский символизм. Драматургия и театр. Пьесы. Статьи. Воспоминания. Письма / Сост., вст. ст., коммент. В.В. Максимова. СПб., 2000.
44. *Хренов Н.А.* Русский эксперимент столетие спустя: революция, государство, культура // Вестник Гуманитарного университета. 2023. № 1 (40). С. 135–152.
45. *Эдгар Дега.* Письма. Воспоминания современников. М., 1971.
46. Энциклопедия импрессионизма / Под ред. М. и А. Серюль. М., 2005.
47. *Эко У.* Инновация и повторение. Между эстетикой модерна и постмодерна // Философия постмодернистской эпохи. Сб. переводов и рефератов. Минск, 1998.
48. *Ямпольский М.Б.* Видимый мир. Очерки ранней кинофеноменологии. М., 1993. Приложение к журналу «Киноведческие записки» (Серия «Из истории киномысли»).
49. *Яроцинский С.* Дебюсси, импрессионизм и символизм. М., 1978. 232 с.

50. *Clark T. J. The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers. Princeton University Press, 1999.*

Список фильмов, рекомендуемых к просмотру по программе:

1. «Люмьеры» (2016) Т. Фремо
2. «Женщина ниоткуда» (1923) Л. Деллюк
3. «Верное сердце» (1923) Ж. Эпштейн
4. «Колесо» (1921) А. Ганс
5. «Наполеон» (1927) А. Ганс
6. «Улыбающаяся мадам Беде» (1923) Ж. Дюлак.
7. «Покойный Маттиас Паскаль» (1926) М. Л'Эрбье
8. «Антракт» (1924) Р. Клер
9. «Париж уснул» (1923) Р. Клер
10. «Механический балет» (1924) Ф. Леже
11. «Дождь» (1929) Й. Ивенс
11. «Дочь воды» (1925) Ж. Ренуар
12. «Маленькая продавщица спичек» (1927) Ж. Ренуар
13. «Будю, спасенный из воды» (1932) Ж. Ренуар
14. «На дне» (1936) Ж. Ренуар
15. «Загородная прогулка» (1936) Ж. Ренуар
16. «Правила игры» (1939) Ж. Ренуар
17. «Река» (1950) Ж. Ренуар
18. «Французский канкан» (1954) Ж. Ренуар

Список музыкальных произведений, рекомендуемых к прослушиванию по программе

1. Сочинения К. Дебюсси: опера «Пеллеас и Мелизанда», Три симфонических эскиза «Море», Прелюд к «Послеполуденному отдыху фавна», «Ноктюрны», 24 прелюдии для фортепиано, «Бергамасская сюита», «Остров радости», «Сиринга».
2. Сочинения М. Равеля: балет «Дафнис и Хлоя», «Игры воды», «Зеркала».

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети интернет и локальной сети образовательного учреждения. Внеаудиторная работа слушателя сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам, содержащим издания по изучаемым дисциплинам, на основании прямых договоров с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется библиотекой Государственного института искусствознания, которая удовлетворяет требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.04.2000 г. № 1246.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной учебной и научной литературы, изданной за последние 10 лет из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на 100 обучающихся, а также изданиями по

изобразительному и декоративно-прикладному искусству и архитектуре, специальными хрестоматиями, альбомами, видеофондами, мультимедийными материалами согласно ООП. Общий библиотечный фонд печатных изданий составляет 66 191 экз. Из них 66191 экз. – учебно-методическая литература, в том числе 145 экз. – основная учебная литература, из них 100 учебников под грифом Института; 65 046 экз. – научная. Объем фонда основной учебной литературы по количеству изданий составляет не менее 70 % от всего библиотечного фонда.

На сайте Института имеется интернет-страница, где выложены труды научных сотрудников. См.: <http://sias.ru/publications/>, <http://sias.ru/publications/books/>.

Фонд основной учебной литературы формируется как за счет учебной литературы на бумажных носителях, так и за счет изданий, включенных в электронно-библиотечную систему (ЭБС) в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 11.04.2001 г. № 1623 «Об утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов» (с изменениями от 23.04.2008 г.), статьей 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ и составляет обеспеченность обучающегося по каждой дисциплине не менее 1 экз.

Фонд дополнительной литературы сформирован за счет справочной, научной и учебной литературы, периодических изданий, как на бумажных носителях, так и электронных изданий, включенных в ЭБС, в объеме и количестве соответственно нормативам.

Государственный институт искусствознания ведет активную издательскую деятельность, выпуская в свет около 40 книг в год. Среди них монографии, коллективные труды, публикации документов по истории искусства, материалы конференций и др. Институт выпускает 4 рецензируемых научных журнала по искусствоведению и культурологии, из них 2 печатных – «Искусствознание» и «Вопросы театра» и 2 электронных – «Искусство музыки: теория и история» и «Художественная культура». В библиотеке ГИИ есть диссертационный и журнальные фонды.

3.4. Общие требования к организации образовательного процесса

Формирование знаний, умений и навыков происходит в соответствии с компетентностным подходом и в интерактивной форме обучения. Поэтому организация всех занятий осуществляется как практика освоения различных видов интерактивных занятий. Использование интерактивной модели обучения предусматривает совместное решение проблем. Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи. Из объекта воздействия слушатель становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом, изначально определяемым преподаваемыми дисциплинами.

Особенности интерактивного обучения:

1. Образовательный процесс организован таким образом, что все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная деятельность учащихся в процессе познания, освоения образовательного материала означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.

2. Интерактивное обучение предполагает:

- Регулярное обновление и использование электронных учебно-методических изданий;
- Использование для проведения учебных занятий современные мультимедийные средства обучения;
- Формирование видеотеки с курсами лекций;
- Проведение аудиторных занятий в режиме реального времени посредством Интернета, когда учащиеся и преподаватели имеют возможность не только слушать лекции, но и обсуждать ту или иную тематику, участвовать в прениях и т.д.

IV. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

4.1. Формы аттестации

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости и итоговую государственную аттестацию слушателей. Аттестация проводится по каждому разделу программы в форме устного собеседования, защиты проекта, презентации, подготовки доклада. Конкретные формы и процедуры текущего контроля слушателей по каждой дисциплине разработаны ГИИ самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Требования к содержанию проектного задания и критерии его оценки устанавливаются преподавателем с учетом специфики конкретной программы повышения квалификации. Срок сдачи проектной работы определяется утвержденным графиком. В случае отрицательного заключения преподавателя слушатель обязан доработать или переработать проектную работу. Срок доработки проектной работы устанавливается руководителем с учетом сущности замечаний и объема необходимой доработки. Защита проектной работы осуществляется в устной форме и принимается комиссией.

4.2. Оценка качества освоения программы

Оценка качества освоения разделов осуществляется преподавателем, ведущим занятия по этому разделу и проводится в форме зачета. Оценка уровня освоения осуществляется по двухбалльной системе («зачет», «незачет»). В ходе текущей аттестации в рамках освоения разделов оценивается освоение содержания тем программы. Для этого используются контрольные задания, выполнение реферативных обзоров, подготовка докладов, диспуты, защита проектов, конференции, круглые столы. Оценка «зачтено» выставляется за грамотно выполненное во всех отношениях задание при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. Оценка «незачтено» выставляется за установленную отчетную форму (доклад, презентацию и т.д.), которая удовлетворяет всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностностью, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы. Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации, выдается удостоверение о повышении квалификации.