

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» В Г. НАХОДКЕ

КАФЕДРА ГУМАНИТАРНЫХ И ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Рабочая программа дисциплины

по направлению подготовки

43.03.01 Сервис

профиль Управление в жилищно-коммунальном хозяйстве

Рабочая программа дисциплины «Мировая культура и искусство» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» профиль «Управление в жилищно-коммунальном хозяйстве» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301)

Составитель: Кочеткова И.С., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры Дизайна и технологий Irina.Kochetkova@vvsu.ru

Шумейко М.В., канд. филос. наук, доцент кафедры гуманитарных и искусствоведческих дисциплин, Maksim.Shumeyko@vvsu.ru

Утверждена на заседании кафедры дизайна и сервиса от 14.04.2011 года, протокол № 8.

Редакция 2015 года, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры гуманитарных и искусствоведческих дисциплин от 24.06.2015 года, протокол № 9

Редакция 2016 года, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры гуманитарных и искусствоведческих дисциплин от «07» июля 2016 года, протокол № 10.

Редакция 2018 года, рассмотрена и утверждена на заседании кафедры гуманитарных и искусствоведческих дисциплин от «28» апреля 2018 года, протокол № 9.

Заведующий кафедрой (разработчика)



Дикусарова М.Ю.

«28» апреля 2018 года

Заведующий кафедрой (выпускающей)



Дикусарова М.Ю.

«28» апреля 2018 года

1 Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Мировая культура и искусство» является получение целостного представления о пространстве человеческой культуры и ее важнейшей части - искусстве, являющимся отражением особенностей мировосприятия отдельными этническими общностями.

Задачи освоения дисциплины - изучение последовательности становления и развития культур различных эпох от древности до настоящего времени;

- знакомство с важнейшими достижениями человечества в области искусства;
- развитие художественного вкуса, чувства меры, гармонии;
- обращение к морально-нравственным критериям жизнедеятельности социума;
- развитие толерантности в восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине (модулю), являются знания, умения, владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции

Название ОПОП ВО	Компетенции	Название компетенции	Составляющие компетенции	
43.03.01 Сервис	ОК- 4	способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия	Знания:	многообразие культур
				общие духовно-ценностные ориентиры и культурное наследие
			Умения:	использовать духовно — ценностные ориентиры в профессиональной деятельности
				уважительно относиться к культурному наследию и культурным традициям
				воспринимать культуру и обычаи других стран и народов
				быть толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к восприятию культуры и обычаев стран и народов
Навыки и/или опыт деятельности	способностью проявлять толерантность к различным культурам			
	использовать духовно — ценностные ориентиры в профессиональной деятельности			

3 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Мировая культура и искусство» относится к базовой части общекультурного цикла и направлена на формирование знаний в области мирового культурного процесса; представлений о культурном многообразии и аксиологических основаниях человеческой культуры. Способствует развитию толерантности в восприятии социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.

Входные требования к изучению дисциплины: дисциплина базируется на знании школьного курса «Мировой истории» и «Истории Отечества» в соответствующих параграфах, посвященных культуре и искусству.

Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне образования.

Компетенции одновременно формируются следующими дисциплинами ОПОП:

История

Психология

Русский язык в профессиональной сфере

Стилистика русского языка

Введение в профессию

Освоение дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих дисциплин по данному ОПОП:

Межкультурная коммуникация

Основы социального государства

Деловые коммуникации в сервисе

Русский язык в профессиональной сфере

Стилистика русского языка

4 Объем дисциплины

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП	Форма обучения	Индекс	Семестр курс	Трудоемкость (З.Е.)	Объем контактной работы (час)					СРС	Форма аттестации
					Всего	Аудиторная			Внеаудиторная		
						лек	прак	лаб			
43.03.01 Сервис	ОФО	Б.1.Б.1.16	1 семестр 1 курс	3 з.е.	43	17	17		9	65	Экзамен
		Б.1.Б.1.17	2 семестр 1 курс	3 з.е.	43	17	17		9	65	Экзамен

5 Структура и содержание дисциплины

5.1 Структура дисциплины

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированный по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Структура дисциплины

№	Название темы	Вид занятия	Объем час	СРС
1	Часть 1 Раздел 1 Тема 1. Библиотечно – информационная компетентность	Практическое занятие	1	
2	Раздел 2 Тема 1. Сущность и структура культуры. Искусство и его функции	Лекция	2	7
		Практическое занятие	1	
4	Тема 2. Культура и искусство первобытного общества	Лекция	2	8
		Практическое занятие	2	
4	Тема 3. Древнейшие мировые культуры	Лекция	2	8
		Практическое занятие	2	
6	Тема 4. Античная культура и искусство (III тыс. до н.э. – V в. н.э.).	Лекция	2	8
		Практическое занятие	2	
6	Тема 5. Средневековая европейская культура и искусство (V - XIII вв.)	Лекция	2	9
		Практическое занятие	2	
8	Тема 6. Культура и искусство Древней Руси (V – XIII вв.)	Лекция	2	8
		Практическое занятие	2	
8	Тема 7. Культура и искусство Московской Руси (XIV– XVII вв.)	Лекция	2	9
		Практическое занятие	2	
8	Тема 8. Культура и искусство эпохи Возрождения	Лекция	3	8
		Практическое занятие	3	
9	Часть 2 Тема 9 Западноевропейская культура и искусство Нового времени. (XVII- XVIII вв.)	Лекция	3	9
		Практическое занятие		
10	Тема 10. Культура и искусство России XVIII века (Российское Просвещение)	Лекция	3	9
		Практическое занятие	2	
11	Тема 11. Европейская культура и искусство XIX века	Лекция	3	9
		Практическое занятие	2	
12	Тема 12. Культура и искусство России XIX века	Лекция	2	10
		Практическое занятие	2	
13	Тема 13. Культура "серебряного века" в России	Лекция	2	9
		Практическое занятие	2	
14	Тема 14. Культура и искусство России в XX веке	Лекция	2	10
		Практическое занятие	2	
15	Тема 15. Культура и искусство Европы XX века	Лекция	2	9
		Практическое занятие	2	

5.2 Содержание дисциплины

Часть 1 Мировая культура и искусство с древнейших времен до эпохи Нового времени.

Тема 1. Сущность и структура культуры. Искусство и его функции

Содержание темы

Лекция 1. Сущность и структура культуры. Искусство и его функции

Культура как объект познания. Многозначность понятия "культура". Структура культуры. Место физической культуры. Область культуры, связанная с формированием, развитием и использованием телесно – двигательных способностей человека в соответствии с принятыми в культуре нормами, ценностями и образцами.

Смысл культурного творчества человека. Передача культурной информации. Культура и язык. Культура и символ. Специфика художественной культуры. Искусство - часть духовной культуры (наряду с другими духовно-ценностными формами: наукой, религией, моралью).

Предпосылка художественной деятельности в искусстве - эстетическое отношение к миру. Природа и искусство. Формирование эстетического идеала.

Формы искусства: религиозное - светское; массовое - элитарное; мировое - национальное. Полифункциональность искусства. Важнейшие функции: аксиологическая, коммуникативная, просветительская, гедонистическая, воспитательная, познавательная, мифологическая, эстетическая, прогностическая, суггестивная, творческо-преобразовательная, компенсаторная.

***Практическое занятие 1 Сущность и структура культуры. Искусство и его функции.
(Семинар с использованием электронных презентаций)***

Устное задание:

1. Культура - многозначность понятия.
2. Природа и сущность искусства.
3. Функции искусства.
4. Роль искусства в жизни человека и общества.
5. Культурная традиция и её место в современной культуре
6. Символ в культуре.
7. Понятие «культура повседневности»

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты

Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание

Форма текущего контроля.

Ответы в форме презентаций в Power Point.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме.

Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1); фотозадание

Тема 2. Культура и искусство первобытного общества

Содержание темы

Лекция 2. Культура и искусство первобытного общества

Понятие первобытности. Основные периоды развития первобытной культуры. Неолитическая революция и ее значение для развития материальной и духовной культуры. Роль мифа в первобытной культуре. Особенности мифологического сознания. Первобытный синкретизм.

Первобытное искусство, его особенности. Истоки художественного отношения к миру, теории происхождения искусства. Искусство и магия. Проблема интерпретации артефактов эпохи первобытности. Изобрафическая форма и символическое воплощение образа в искусстве верхнего палеолита. Пиктография. Памятники первобытной культуры: наскальная живопись, мегалитические сооружения, скульптура.

Проблемы восприятия первобытного искусства и его эстетической оценки. Элементы первобытной культуры в культуре современного мира.

Практическое занятие 2. Культура и искусство первобытного общества

1. Периоды развития первобытной культуры.
2. Наскальная живопись.
3. Мегалитическая архитектура.
4. Искусство первобытного общества конкретно либо символично?
5. Охарактеризуйте необходимые умения и навыки человека первобытной эпохи.

6. Туристический объект «Сикачи Алян».
7. Памятники первобытного искусства на территории России.
8. «Палеодеревня» на территории Приморья.
9. Предложите варианты интерьера, музыкального оформления, меню кафе, ресторана с условным названием «Пещера».

10. Расскажите о зарождении имиджевых, маркирующих элементов в культуре - татуаже, маске.

11. Отражение повседневной культуры в артефактах первобытной эпохи.

Письменное задание: Напишите, сторонником какой теории происхождения искусства Вы являетесь. Приведите аргументы.

Обязательно укажите список использованной литературы из библиотеки филиала.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты

Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание

Форма текущего контроля.

Ответы в форме презентаций в Power Point.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме.

Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1); фотозадание

Тема 3. Древнейшие мировые культуры

Содержание темы

Лекция 3. Древнейшие мировые культуры

Сравнительная характеристика культур Древнего Египта, Двуречья, Индии, Китая. Мифологическое сознание древних цивилизаций. Способы и методы кодификации культурно-значимой информации и символика культур первых цивилизаций. Зарождение и развитие научных знаний, видов искусства. Значение канона в искусстве. Своеобразие культур американского континента (майя, ацтеки). Проблема культурных заимствований.

Судьбы культурного наследия Древнего мира. Значение древнейших мировых культур для современной культуры.

Практическое занятие 3. Древнейшие мировые культуры

1. Культура и искусство Древнего Египта.
2. Культура и искусство Месопотамии.
5. Общие тенденции развития художественной культуры древнейших цивилизаций.
6. Составьте туристические маршруты «Искусство древних цивилизаций в выставочных залах и музеях России».
7. Расскажите о косметических средствах в культурах древних цивилизаций.
8. Представления о мужской и женской красоте в культурах первых цивилизаций.
9. Первые города Шумера, Египта. (культура быта, инфраструктура)

Письменное задание: Изложите содержание теории культурного диффузионизма.

Обязательно укажите список использованной литературы из библиотеки филиала.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты

Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание

Форма текущего контроля.

Ответы в форме презентаций в Power Point.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме.

Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1); фотозадание

Тема 4. Античная культура и искусство (III тыс. до н.э. – V в. н.э.)

Содержание темы

Лекция 4. Античная культура и искусство (III тыс. до н.э. – V в. н.э.)

Начало европейской культуры. Этапы развития античной культуры. Эгейская культура. Искусство Крита: архитектура, фрески, скульптура. Гомеровская Греция. Полис - основа "греческого чуда". Греческая классика. Человек в античном эпосе, лирике, драматургии, пластическом искусстве. Поэмы Гомера, скульптура Мирона, Поликлета, Праксителя, Фидия. Греческий театр. Постановка проблемы о воспитательной роли искусства (калокагатия), учение Аристотеля о катарсисе.

Эллинизм - внимание к чувствам, переживаниям человека, индивидуализм. Новые жанры: идиллия (в литературе), комедия нравов (в театре).

Поздняя античность. Своеобразие культуры Римской республики и ее значение для развития европейской цивилизации. Преемственность и взаимодействие с греческой и этрусской культурами.

Культура Римской империи. "Филэллинизм". Влияние восточных культов на духовную культуру Римской империи. Римский портрет. Мистерии и праздники в Римской империи. Деятельность Гая Цильния Мецената. Значение римской античности.

Общие черты античной культуры. Античный ордер (дорический, ионический, коринфский).

Современное значение античности. Архетипы античной культуры в мировой и отечественной культуре.

Практическое занятие 4. Античная культура и искусство

1. Искусство античной Греции.
2. Искусство Рима.
3. Античный архитектурный ордер.
4. Архетипы античной культуры в мировой культуре.
5. Культура тела в античности.
6. История Олимпийских игр.
7. Гладиаторские бои.
8. Составьте виртуальный туристический маршрут «Семь чудес света».
9. Искусство античности в выставочных залах и музеях России».
10. Античные «дионисии».
11. Римские мистерии
12. Кулинарный опыт античной культуры: история виноделия.
13. Учение Аристотеля о катарсисе.
14. Филэллинизм
15. Организация городского хозяйства в столице римской империи (водопровод, термы и т.д.)

Письменное задание: Дайте описание античной архитектурной ордерной системы.

Обязательно укажите список использованной литературы из библиотеки ВГУЭС, видео материалов из медиакласса ВГУЭС.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты

Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание

Форма текущего контроля.

Ответы в форме презентаций в Power Point.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме.

Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1); фотозадание

Тема 5. Средневековая европейская культура и искусство (V - XIII вв.)(4 часа)

Содержание темы

Лекция 5. Средневековая европейская культура и искусство (V - XIII вв.)(2 часа)

Проблема генезиса средневековой культуры. Этапы средневековой культуры. Романское и германское начала европейской средневековой культуры. Античное художественное наследие в варварских государствах. Христианство и язычество у народов Европы.

Средневековый город - культурный центр. Система образования. Высшее образование. Старейшие университеты Европы.

Светская и религиозная культура. Религиозное искусство. Образ и каноны. Символизм средневекового искусства. Карнавалы, мистерии и развитие средневекового театра.

Рыцарство и культ прекрасной дамы. Куртуазность в искусстве. Песни трубадуров и вагантов. Средневековый карнавал.

Архитектурные стили средневековья: романский (IX - XII вв.), готический (XII – XIII вв.)

Памятники средневековой архитектуры в городах Западной Европы.

Практическое занятие 5. Средневековая европейская культура и искусство (V-XIII вв.)

1. Романский стиль в средневековом искусстве Европы.
2. Готический стиль в средневековом искусстве Европы.
3. Поэзия трубадуров, менестрелей, миннезингеров, вагантов, бардов. Сравнительная характеристика.

4. Символизм средневекового искусства.

5. Средневековые рыцарские турниры.

6. Предложите туристический маршрут «Старейшие университеты Европы»».

7. Предложите свой проект оформления кафе в одном из стилей средневековой архитектуры.

8. Средневековый карнавал.

9. Средневековый город.

Письменное задание: Приведите примеры средневековой лирики (отрывки из текстов) трубадуров, миннезингеров, менестрелей, вагантов, бардов. Обязательно укажите список использованной литературы из библиотеки ВГУЭС.

Фотозадание: Сфотографируйте на фасадах католических соборов города окна с цветочным мотивом; элементы пламенеющей готики.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты

Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание

Форма текущего контроля.

Ответы в форме презентаций в Power Point.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме.

Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point.; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1); фотозадание.

Тема 6. Культура и искусство Древней Руси (V – XIII вв.)

Содержание темы

Лекция 6. Культура и искусство Древней Руси (V – XIII вв.)

Культура Руси: между Европой и Азией. Язычество на Руси: основные черты. Язычество как феномен древнерусской культуры. Древнерусский фольклор: старины, былины, сказания, сказки, обрядовые и необрядовые песни. Особенности древнерусского искусства как синтеза

искусств в календарно-обрядовом фольклоре. Принятие христианства (IX в.). Двоеверие на Руси и его культурное содержание.

Киевская Русь (IX-XIII вв.). Византийская культура и ее значение для культуры Киевской Руси. Преемственность римских традиций. Влияние арабской культуры. Художественное воплощение восточно - христианских идеалов.

Древнерусская живопись. Фреска, мозаика, миниатюра. Переход от языческой символики к христианской иконографии. Икона как особый вид средневекового сакрального искусства. Функциональность иконы. Символизм иконы. Пространство и время на иконе. Слово на иконе. Символика цвета. Иконографический канон. Богородичные каноны.

Каменное зодчество Киевской Руси. Архитектура византийских и древнерусских храмов. Базилика и крестово-купольный храм. София Константинопольская и Софии Киевская, Новгородская. Мозаики и росписи Софии Киевской. Новгородская, суздальская архитектура.

Практическое занятие 6. Культура и искусство Древней Руси(2 часа)

1. Культура дохристианской Руси.
2. Искусство Киевской Руси.
3. Искусство Владимиро-Суздальского княжества.
4. Икона как особый вид средневекового сакрального искусства.
5. Символизм иконы. Символика цвета.
6. Кулачные бои как часть древнерусского языческого праздника.
7. Памятники славянского язычества в выставочных залах и музеях России.
8. Предложите свой проект оформления кафе или ресторана в фольклорном стиле.
9. Славянские карнавалы, праздники. 2. Древнерусская смеховая культура.
10. Пространство славянской избы.

Письменное задание: Объясните термины славянской мифологии. Обязательно укажите список использованной литературы из библиотеки филиала.

Фотозадание: Сфотографируйте Покровский собор и объясните числовую и цветовую символику куполов.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты

Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание

Форма текущего контроля.

Ответы в форме презентаций в Power Point.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме.

Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1); музыкальный тест в ЭОС; фотозадание.

Тема 7. Культура и искусство Московской Руси (XIV – XVII вв.)

Содержание темы

Лекция 7. Культура и искусство Московской Руси (XIV – XVII вв.)

Объединение земель вокруг Москвы. Подъем культуры на рубеже XIV-XV веков - русское "Предвозрождение". Идея "Москва - Третий Рим" и ее отражение в культуре.

Византийская традиция и древнерусские школы иконописания. Иконописная традиция: Феофан Грек - Андрей Рублев - Дионисий. "Золотой век иконописи".

Архитектура Московского царства. Создание комплекса московского Кремля. Крепостное зодчество, деревянное зодчество. XVI в. - появление нового архитектурного стиля - шатрового (церковь Вознесения, собор Покрова "на рву"). XVII в. - стиль "московского барокко" (церковь Покрова в Филях).

Литературные жанры: жития, хождения, публицистика. Смеховая культура на Руси. Появление театра. Музыкальная культура. Гимнография.

Декоративно-прикладное искусство: резьба по дереву, ювелирное искусство, шитье.

Оформление специфических черт бытовой культуры - "Домострой".

Церковный раскол XVII века и его культурные последствия, начало обмирщения русской культуры. Новые явления в образовании, архитектуре и живописи (парсуна). Творчество С.Ф.Ушакова.

Практическое занятие 7. Культура и искусство Московской Руси (XIV-XVII вв.)

1. Архитектура Московской Руси в XIV-XVI веках.
2. «Золотой век» русской иконописи.
3. Особенности развития искусства Руси в XVII веке.
4. Представители искусства Московской Руси (на выбор).
5. Коллекция икон в Приморской картинной галерее.
6. Кухня в допетровской Руси.
7. Обрядовый и необрядовый славянский фольклор.
8. Культура быта Московской Руси. Домострой

Письменное задание: Дайте описание символики цвета в иконописи.

Обязательно укажите список использованной литературы из библиотеки филиала.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты

Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание

Форма текущего контроля.

Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме.

Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1); музыкальный тест в ЭОС;

Тема 8. Культура и искусство эпохи Возрождения

Содержание темы

Лекция 8. Культура и искусство эпохи Возрождения

Хронологические рамки и географическое пространство культуры Возрождения. Города Северной Италии - очаги нового мироощущения. Возвращение к античным идеалам и архетипам. Гуманизм.

Проторенессанс (XIII-XIV вв.). Данте, Джотто ди Бондоне - представители преддверия Возрождения.

Раннее Возрождение (конец XIV - XV вв.). Творчество художников Мазаччо, Перуджино, Боттичелли, скульптора Донателло, архитектора Брунеллески. Процессы секуляризации в ренессансной культуре. "Декамерон" Бокаччо. Религиозная картина мира и образ человека в живописи, скульптуре. Развитие новых живописных жанров, технических приемов и эстетических теорий.

Высокое Возрождение (конец XV - начало XVI вв.). Титаны Возрождения. Универсализм Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонаротти.

Позднее Возрождение в работах, Тициана, Веронезе, Палладио. Новые тенденции в архитектуре (рост классических, академических традиций, усиление декоративности), в живописи (маньеризм).

Северное Возрождение: особенности развития во Франции, Германии, Испании, Нидерландах, Англии.

Искусство Возрождения и его мировое значение. Противоположные оценки эпохи: "величайший творческий подъем" (Вазари, Маркс) или "жизненная драма, кризис личности, нравственная деградация" (Ортега-и-Гассет, Хейзинга, Бердяев).

Памятники ренессансной культуры в российских музеях.

Практическое занятие 8. Культура и искусство эпохи Возрождения

1. Возрождение как общеевропейский культурный феномен.

2. Итальянское Возрождение. Титаны и шедевры эпохи.
3. Северное Возрождение.
4. Выдающиеся представители искусства Возрождения (на выбор).
5. Шедевры мастеров Возрождения в выставочных залах России.
6. Комедия Дель Арте.
7. Развитие городской культуры как основы культуры Возрождения.
8. Типы соматического сознания в культуре итальянского и северного Возрождения.

Письменное задание: Существуют противоположные оценки эпохи Возрождения: "величайший творческий подъем" (Вазари, Маркс) или "жизненная драма, кризис личности, нравственная деградация" (Ортега-и-Гассет, Хейзинга, Бердяев). Напишите, какой точки зрения придерживаетесь Вы. Свой ответ обоснуйте. Обязательно укажите список использованной литературы из библиотеки ВГУЭС, видео материалов из медиакласса ВГУЭС.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты

Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание

Форма текущего контроля.

Ответы в форме презентаций в Power Point.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме.

Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point. выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1).

Часть 2 Мировая культура и искусство от эпохи Нового времени до современности.

Тема 9. Западноевропейская культура и искусство Нового времени. (XVII-XVIII вв.)

Содержание темы

Лекция 9. Западноевропейская культура и искусство Нового времени. (XVII-XVIII вв.)

Хронологические рамки и культурно-исторический смысл понятия "Новое время". Развитие научной культуры и эволюция духовного мира человека. Наука как высшая ценность культуры.

Барокко: архитектура Л.Бернини, Ф.Борромини; живопись Италии, Германии, Фландрии и Голландии, Франции, Испании XVII в.

Музыка барокко: контрастность, напряжение, динамичность образов, аффектация, тяготение к величавой пышности, совмещение реальности и иллюзии. Новые музыкальные жанры: концерто grosso, инструментальные сонаты, сюиты (Ж.Б.Люлли, А.Корелли, Г.Персел, Т.Д.Альбини, А.Вивальди, И.С.Бах, Г.Ф.Гендель, Д. Скарлатти).

Классицизм - наиболее полное выражение умонастроения эпохи Просвещения. Рационалистическая философия Р.Декарта - идеология классицизма. Художественное творчество и искусство классицизма в период укрепления абсолютизма во Франции. Архитектура классицизма: Ж.Ардуэн - Монсар, К.Перро, К.Кемпбелл. Садово-парковое искусство. Скульптура: Ф.Жирардон, А.Куазевокс, П.Пюже. Живопись: Н. Пуссен, К. Лоррен. Музыка классицизма. Симфония как концепция мироздания. И. Гайдн, В.А. Моцарт, Л.Керубини, Л. В.Бетховен.

Расцвет театра. Комедия Дель Арте. Творчество Мольера, Ж. Расина, П. Корнеля.

Рококо: живопись: А.Ватто, Ф.Буше, О.Фрагонар; архитектура: П.А.Деламер, Ж.Бюффран; музыка: «галантный стиль» Ж. Рамо, Куперен, А.Кампра, Д.Скарлатти.

Неоклассицизм: скульптура Ж.Б.Пигаль, А.Канова, Э.М.Фальконе, Ж.А.Гудон; живопись С.Шарден, Д.Б.Тьеполо, А.Р. Менгс, И.Тишбейн. Жанр "ведута": Д.А.Каналетто, Б.Беллотто, Ф.Гварди.

«Золотой век» английской живописи.

Оперное искусство: А. Скарлатти, Д.Перголези, Ф. Филидор, К. Монтеверди, К. Глюк.

Опера seria, опера буфа, французская комическая опера.

Практическое занятие 9. Западноевропейская культура и искусство Нового времени. (XVII-XVIII вв.)

1. Стили и жанры в искусстве Нового времени (на выбор).
2. Представители искусства Нового времени (на выбор).
3. «Искусство нового времени»: экскурсионные маршруты по выдающимся картинным галереям мира и городам Европы;
4. Жанр «ведута» и причины его популярности.
5. Городские и придворные празднества.
6. Кухня народов Европы в XVII-XVIII вв. в работах Ф.Снейдерса и др.;
7. Образ Юдифи на полотнах художников – имиджевые характеристики стилей и эпох в интерпретации библейского сюжета.
8. Распространение представлений о здоровом образе жизни, появление курортов (Баден Баден, Бат и др.).
9. Развитие европейских городов (Лондон, Париж и др.) в период Нового Времени.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты

Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание

Форма текущего контроля.

Ответы в форме презентаций в Power Point.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме.

Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальный тест.

Тема 10. Культура и искусство России XVIII века (Российское Просвещение)

Содержание темы

Лекция 10. Культура и искусство России XVIII века (Российское Просвещение)

Реформы Петра I. Последствия реформ: усиление светского начала в культуре, "европеизация". Проблема выбора пути. Опора на идею "Москва - третий Рим".

Русское Просвещение как тип русской культуры.

Образование и просвещение, "вольные типографии". Роль М.В.Ломоносова в развитии российской культуры. Создание Академии наук в России. Московский университет и становление высшего образования в России.

Двухслойная структура русского искусства Нового времени: стилевое и народное.

Архитектура. Русское барокко: А.Ф.Растрелли, С.И.Чевакинский, Д.В.Ухтомский. Московский классицизм: М.Ф.Казаков, Д.И.Жиллярди. Тенденция возврата к традициям средневековой русской архитектуры - кубовидный тип соборного храма. Русская готика (В.И.Баженов).

Скульптура. Барокко: Б.К.Растрелли. Классицизм: Ф.Шубин, М.Козловский, Ф.Ф.Щедрин.

Живопись. Иерархия жанров. Становление искусства портрета в петровскую эпоху и в последующие годы. А.М.Матвеев, А.П.Антропов, Ф.С. Рокотов, В.Л.Боровиковский, Д.Г.Левицкий, И.Аргунов.

Становление профессионального театра - творчество Ф.Г.Волкова.

Музыка: формирование национальной композиторской школы. Творчество Д.С.Бортнянского.

Прикладное искусство. Развитие искусства фарфора (порцелин), цветного стекла, обработки декоративного камня. Возрождение искусства мозаики.

Реформа одежды.

Практическое занятие 10. Культура и искусство России XVIII века (Российское Просвещение)

1. Художественные стили в искусстве России XVIII века.
2. Возникновение и развитие светской культуры: музыки, литературы, театра, живописи (на выбор).
3. Выдающиеся представители искусства Нового времени в России (М.В.Ломоносов и др. на выбор).
4. Живопись России XVIII века в коллекциях Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской картинной галереи, Приморской картинной галереи (на выбор).
5. Экскурсионные маршруты: «Архитектура XVIII в. Петербурга, Петергофа, Павловска и др.» (на выбор).
6. Изменения в культуре питания россиян в XVIII в.
7. Искусство организации городских торжеств, придворных праздников в России XVIII в. Деятельность Ф. Волкова;
8. Петергоф и водные потехи.
9. «Ледяной дом» Анны Иоанновны.
10. Изменения в укладе быта, внешнем виде россиян после петровских реформ.
11. Санкт-Петербург – новая столица Российской империи.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты

Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание

Форма текущего контроля.

Ответы в форме презентаций в Power Point.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме.

Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2).

Тема 11. Европейская культура и искусство XIX века

Содержание темы

Лекция 11. Европейская культура и искусство XIX века

Революционные движения, войны и национальное самосознание в Европе. Идеи свободы, равенства, братства - эволюция демократической культуры. Культура классического капитализма. Бонапартизм и культура Франции.

Отражение процессов отчуждения личности в западноевропейском искусстве XIX века. Проблема метода в художественной культуре.

Неоклассицизм (ампир). Архитектура: Ж.Б.Лепер, Ж.Гондуэн, Ш.Персье, П.Ф.Л.Фонтен, Ж.Ф.Шальген. Скульптура: Ф.Рюд, А.Канова, Б.Торвальдсен, Г.фон Шадов. Живопись: Ж.Л.Давид

Человек и мир в культуре романтизма. Проблемы кризиса разума и трагедия человека в романтизме. Особенности английского, французского и немецкого романтизма.

Французский романтизм: живопись Э. Делакруа, Т. Жерико; литература В.Гюго. Испанский романтизм: живопись Ф. Гойя. Немецкий романтизм: живопись К.Д.Фридрих; литература: Э.Гофман. Английский романтизм: живопись У.Блейк, Д.Констебл, У.Тернер прерафаэлиты У.Х.Хант, Д.Э.Миллес, Д.Г.Россетти; литература Д.Байрон, П.Шелли, В.Скотт, Ч.Диккенс, «озерная школа»; архитектура: неоготика Ч. Бэрри.

Романтизм в музыке: Ф.Шуберт, Р.Шуман, Ф.Шопен, Ф.Мендельсон.

Реализм. Основные принципы критического реализма и их общекультурное значение. Реализм в Англии, Франции, Германии. Английский реализм: "викторианцы", Ч.Диккенс, У.Тиккерей. Французский реализм: живопись - "Барбизонская школа": Т.Руссо, Ж.Дюпре, Ш. Добиньи, Ж.Ф.Милле; скульптура О.Роден. Итальянский реализм: музыка - "веризм"

Р.Леонкавалло, Д.Пуччини, Д.Россини, Г.Доницетти, Д.Верди.

Формирование нового символического языка искусства в культуре XIX века. Новые виды искусства.

Синтез и интеграция в культуре Европы XIX века. Формирование демократической культуры. Характеристика "кризиса культуры" в конце XIX века и его осмысление в искусстве. Импрессионизм К.Моне, К.Писсаро, Э.Дега, О.Ренуар. Неоимпрессионизм (пуантилизм, дивизионизм) Ж.Сера, П.Синьяк. Постимпрессионизм П.Сезанн, В. Ван-Гог, П.Гоген, А.де Тулуз – Лотрек. Символизм. Модерн. А.Гауди. «Сецессион». Г.Климт.

Практическое занятие 11. Европейская культура и искусство XIX века(2 часа)

1. Многообразие художественных стилей как культурная особенность XIX века.
2. Выдающиеся представители искусства XIX века (на выбор).
3. Новые герои произведений XIX века: Э.Мане «Олимпия», Д.Верди «Травиата».
4. Европейская живопись XIX века в коллекциях Эрмитажа, Третьяковской картинной галереи, Приморской картинной галереи (на выбор).
5. Стилевое решение интерьера дома, офиса, бара, ресторана: ампир, модерн, эклектизм (на выбор).
6. Творчество О. Ренуара («Завтрак гребцов», «Бал в Мулен де ла Галетт») как иллюстрация новых видов досуга.
7. Развлечения горожан в XIX веке на полотнах художников – романтиков, импрессионистов.
8. Прерафаэлиты.
9. Занятия спортом в XIX веке.
- 10 Новая городская среда. Доходный дом

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты

Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание

Форма текущего контроля.

Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме.

Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point. выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2).

Тема 12. Культура и искусство России XIX века

Содержание темы

Лекция 12. Культура и искусство России XIX века

Отечественная война 1812 года и национальное самосознание. Столкновение власти и общества. Имперская идеология. Стремление к реформированию общества. Демократизация культуры.

Архитектура: Классицизм (ампир): А.Н.Воронихин, А.Д.Захаров, К.И.Росси, В.П.Стасов, О.де Монферран, О.И.Бове.

Русско-византийский стиль (псевдорусский) К.А.Тон.

Неорусский стиль - идеи историзма и патриотизма: А.А.Парланд, В.Шервуд, Н.А.Померанцев, Ф.Фельнер, Г.Гельмер.

Скульптура: Классицизм: И.П.Мартос, П.Клодт, М.Микешин, М.М.Антокольский, А.М.Опекушин.

Живопись: путь от классицизма через романтизм к реализму. Классицизм - П.Брюллов "Последний день Помпеи". Романтизм - О.Кипренский, А.Венецианов, А.Иванов. Реализм - П.А.Федотов.

Середина XIX в. - переход к критическому реализму. 1870 г - "Товарищество передвижных художественных выставок" (И.Н.Крамской, Г.Г.Мясоедов, Н.Н.Ге, В.Г.Перов)

- метод критического реализма. Передвижники. И.Репин, В.Суриков, В.Маковский, К.Савицкий, Н.Ярошенко, В.Поленов, В.Васнецов и др.

Музыка: первая половина XIX в. - качественно новый этап развития русской музыкальной культуры. М.И.Глинка - родоначальник русской классической музыки. Создатель русской оперы - музыкальной драмы ("Жизнь за царя"), оперы - сказки, оперы - былины ("Руслан и Людмила"). А.С.Даргомыжский народно-бытовая музыкальная драма - опера "Русалка". Композиторы – романтики (А.А.Алябьев, А.Е.Варламов, А.Л.Гурилев, П.П.Булахов, А.А.Григорьев) камерный жанр - песни, романсы.

Втор. пол. XIX в. "Могучая кучка": М.Балакирев, А.Бородин, Ц.Кюи, М.Мусоргский, Н.Римский – Корсаков. Новые музыкальные жанры - многочастная симфония и инструментальный концерт. П.И.Чайковский.

Театр и его роль в общественно-культурной жизни России.

Интерес к традиционной русской культуре.

Практическое занятие 12. Культура и искусство России XIX век.

1. Живопись XIX века: от классицизма через романтизм к реализму
2. Особенности русской архитектуры XIX века.
3. Становление русской национальной музыки.
4. Выдающиеся представители искусства XIX века (на выбор).
5. Любовный треугольник – герои и антигерои в произведениях «Кармен» П.Мериме и Ж.Безе, «Цыгане» А.С.Пушкина, «Алеко» С.В.Рахманинова.
6. Российская живопись XIX века в Приморской картинной галерее.
7. Психологическая сложность взаимоотношений персонажей картин художников-передвижников.
8. Русская дворянская и крестьянская трапеза по произведениям Л.Н.Толстого («Война и мир», «Анна Каренина»).
9. Развитие интереса к народной культуре(творчество Васнецова, Рябушкина, С.Иванова).
10. Народные промыслы: Гжель, Жостово, Хохлома, Палех.
11. Творчество П.Федотова. Театральная сценография сюжетов картин.
12. Популярные виды спорта в России XIX века (по роману Л.Н.Толстого «Анна Каренина»).
13. Уклад быта горожанина.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты

Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание

Форма текущего контроля.

Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме.

Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальный тест.

Тема 13. Культура "серебряного века" в России

Содержание темы

Лекция 13. Культура "серебряного века" в России

Традиции и новации культуры конца XIX - начала XX века. Кризисные явления конца XIX - начала XX в., отмеченные настроениями безнадежности, неприятия жизни, индивидуализмом. Декаданс.

Живопись: Художественные объединения: "Мир искусства", "Союз русских художников", "Голубая роза", "Бубновый валет", «Ослиный хвост».

Русский авангард: абстрактное искусство (В.В.Кандинский); супрематизм

(К.С.Малевич); "аналитическое искусство" (П.Н.Филонов); кубизм (Н.И.Альтман); примитивизм (Н.Пироманишвили).

Музыка: Развитие традиций русской классической музыки - А.К.Глазунов. Новаторские тенденции в творчестве А.Н.Скрябина, С.Рахманинова, И.Ф.Стравинского, С.С.Прокофьева.

Балет: Классика П.И.Чайковского и модернизм С.П.Дягилева. Балетмейстеры - новаторы: А.А.Горский, М.М.Фокин Мясин, С.Баланчин. С.П.Дягилев и "Русские сезоны" в Париже 1909-1911 гг. Выдающиеся солисты труппы: А. Павлова, В. Нижинский, Т. Карсавина, Е. Гельцер.

Принцип живописности спектакля. Оформители - художники Коровин, Бенуа, Бакст, Рерих.

Театр: Создание и деятельность МХАТа. Формирование новых принципов актерского мастерства, режиссуры. Деятельность К.С.Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. «Этюдный метод».

Драматургия пьес Чехова, Горького, Ибсена, Гамсуна - источник формирования новых принципов актерского искусства и режиссуры.

Режиссеры Э.Мейерхольд, А.Я.Таиров, Е.Б.Вахтангов и формирование эстетики условного символического театра.

Архитектура рубежа веков - кардинальные изменения в сфере стиля: модернизм (Ф.О.Шехтель), неорусский стиль (А.В.Щусев), неоклассицизм (И.Фомин).

Взаимопроникновение жанров, стремление к синтезу искусств. Новые виды искусства: фотография, кино.

Практическое занятие 13. Культура "серебряного века" в России.

1. Стили и жанры культуры "серебряного века".
2. Русские сезоны.
3. Выдающиеся представители искусства «серебряного века» (на выбор).
4. Новые виды искусства.
5. Искусство «серебряного века» в Приморской картинной галерее.
6. Русский трактир.
7. Гостиница «Метрополь»(Москва) - архитектурно-художественные особенности; ресторан «Астория»(Санкт-Петербург) - старейший ресторан в России.
8. Развитие интереса к народной культуре (творчество Васнецова, Рябушкина, С.Иванова).
9. Народные промыслы: Гжель, Жостово, Хохлома, Палех.
10. «Женщина - вамп» в искусстве «серебряного века».
11. «Иван Поддубный – российский богатырь»

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты

Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание

Форма текущего контроля.

Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме.

Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальный тест; фотозадание.

Тема 14. Культура и искусство России в XX веке

Содержание темы

Лекция 14. Культура и искусство России в XX веке

Революции в России в начале XX века. Гражданская война, создание РСФСР и СССР.

Пролеткульт. Самобытные и общеевропейские традиции в искусстве 20-х-30-х гг.

Живопись: Московское общество молодых художников (Э. Лисицкий, А.М.Родченко);

Ассоциация художников революционной России (С.В.Малютин, А.М.Герасимов, Б.В.Иогансон, М.Б.Греков); Общество станковистов (А.Дейнека, Ю.Пименов, А.Гончаров, А.Тышлер).

Архитектура: конструктивизм и функционализм - Ассоциация новых архитекторов (Н.А.Ладовский, К.С.Мельников); Объединение современных архитекторов (Веснины, М.Я.Гинсбург, И.И.Леонидов, И.А.Голосов); "урбанисты" и "дезурбанисты".

Социалистический реализм. Культура в тоталитарном государстве. Мифологические архетипы тоталитарной культуры. Художественная культура русской эмиграции.

Культура в годы Великой Отечественной Войны.

Оттепель, феномен "шестидесятников". Русский андеграунд. Нонконформисты. Российский постмодерн.

Проблема сохранения и использования культурного наследия. Проблема восстановления уничтоженных культурных памятников.

Практическое занятие 14. Культура и искусство России в XX веке.

1. Достижения и потери российской культуры XX века.
2. Культура русского зарубежья, ее вклад в мировую культуру.
3. Культура социалистического реализма.
4. Новый советский быт
- 5.Формирование физического облика нового человека в советском искусстве (Самохвалов, Дейнека, киноискусство).
- 6.Революционная анимация в России 20-30-е годы XX века.
- 7.Культура в период Великой Отечественной Войны.
8. Представители российского советского искусства (на выбор).
9. Владивосток – культурный центр Приморья.
- 10.Выставочные залы Владивостока.
11. Индустрия развлечений в г. Владивостоке.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты

Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание

Форма текущего контроля.

Ответы в форме презентаций в Power Point.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме.

Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальный тест; фотозадание.

Тема 15. Культура и искусство Европы XX века

Содержание темы

Лекция 15. Культура и искусство Европы XX века

Революционность как тип культуры. Богемность, закат модерна. Первая мировая война и революция в России: испытание европейских культурных ценностей. "Закат Европы" - тема гибели бездуховной цивилизации в творчестве. Культура и цивилизация: негативные последствия научно-технической революции в образах мирового изобразительного искусства и в литературе. Кризисное сознание и его отражение в мировой художественной культуре.

Человек в культуре XX века. Культура и новые информационные технологии. Культура и масс-медиа. Элитарная и массовая культура. Феномен "массового сознания" человека. Культура и манипулирование сознанием в XX веке. Проблемы сохранения культурной самобытности в условиях "информационного бума". Интеграционные процессы и национальная специфика. Проблема культурных ценностей в современном информационном обществе.

Искусство в системе культуры XX века. Искусство в тоталитарных государствах.

Европейская культура после второй мировой войны.

Основные художественные стили XX века: модерн, авангард, абстракционизм, символизм, сюрреализм, дадаизм.

Постмодернизм - искусство рубежа столетий. "Смерть героя", атональность, додекафония, иррационализм, отсутствие образности - отличительные характеристики искусства постмодерна.

Практическое занятие 15. Культура и искусство Европы и Америки XX века.

1. Художественная культура в условиях постмодерна.
2. Новые виды искусства и новаторство в традиционных видах искусства рубежа XIX-XX веков.
3. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи и Сальвадора Дали». Сравнительный анализ.
4. Расскажите, как тематически и композиционно раскрывается идея абсурдности войны в произведениях О.Дикса «Раненый солдат», П.Пикассо «Герника», монументе О.Цадкина «Разрушенный город» в Роттердаме, в работах В.Сидура, Э.Неизвестного, в седьмой (Ленинградской) симфонии Д.Шостаковича, произведениях А.Шенберга «Уцелевший из Варшавы», К.Пендерещко «Плач по жертвам Хиросимы».
5. Традиционные и новые направления туризма.
6. Музыкальные направления и стили XX в.
7. Место физической культуры в современной культуре.
8. Информационные технологии для современного быта.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии.

Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты

Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание

Форма текущего контроля.

Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме.

Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальный тест; фотозадание.

6 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

6.1 Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине

Часть 1

1. Проблемы восприятия первобытного искусства и его эстетической оценки.
2. Элементы первобытной культуры в культуре постмодерна.
3. Общие тенденции развития художественной культуры древних цивилизаций.
4. Проблема культурных заимствований. Теория диффузионизма.
5. Культурное наследие древних цивилизаций.
6. Учение Аристотеля о катарсисе.
7. Постановка проблемы в Античности о воспитательной роли искусства (калокагатия).
8. Архетипы античной культуры в мировой культуре.
9. Карнавалы, мистерии, развитие средневекового театра.
10. Символизм иконы. Пространство, время и слово на иконе.
11. Символизм иконы. Символика цвета.
12. Иконографический канон. Иконография Богородицы.
13. Византийская традиция и древнерусские школы иконописания.
14. Смеховая культура на Руси.
15. В.Я.Пропп о физических и моральных качествах героев русских волшебных сказок.
16. Противоположные оценки эпохи Возрождения. ("величайший творческий подъем" (Вазари, Маркс) или "жизненная драма, кризис личности, нравственная деградация" (Ортега-

и-Гассет, Хейзинга, Бердяев).

Часть 2

1. Кухня народов Европы в работах малых голландцев.
2. Образ Юдифи на полотнах художников – имиджевые характеристики стилей и эпох в интерпретации библейского сюжета.
3. Культура быта в произведениях художников Нового времени (Питер де Хоох и др.)
4. Ж.Ж.Руссо о воспитании. Распространение представлений о здоровом образе жизни в XVIII в.
5. Двухслойная структура русского искусства Нового времени: стилевое и народное.
6. Искусство организации городских торжеств, придворных праздников в России XVIII в.
7. Деятельность Ф.Волкова.
8. "Личность - стиль" в искусстве.
9. Психологическая сложность переживаний и взаимоотношений персонажей картин художников-передвижников.
10. «Женщина - вамп» в поэзии «серебряного века».
12. Занятия спортом в XIX веке.
13. Физическая культура в тоталитарном государстве.
14. Мифологические архетипы в тоталитарной культуре.
15. Русский андеграунд.
16. Нонконформизм и его представители.
17. Искусство как средство самопознания личности.
18. Новые виды искусства и новаторство в традиционных видах искусства рубежа XIX-XX веков.
19. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи и Сальвадора Дали». Сравнительный анализ.

6.2 Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной дисциплины.

1. Составные элементы художественной культуры.
2. Функции искусства.
3. Характерные черты и особенности первобытного искусства.
4. Охарактеризуйте античное искусство Греции.
5. Отличительные черты римской античности.
6. Средневековый символизм.
7. Готический стиль в средневековой Европе.
8. Романский стиль в средневековой Европе.
9. Иконографический канон.
10. Русская языческая культура.
11. Искусство Киевской Руси.
12. "Золотой период" русской иконописи, его представители.
13. Архитектура Московской Руси.
14. Искусство Руси XVII века.
15. Российское Предвозрождение.
16. Итальянское Возрождение.
17. Северное Возрождение.
18. Искусство нового времени.
19. Художественные стили искусства европейского Просвещения.
20. Российское Просвещение - стилевая и жанровая характеристика.
21. Стили и жанры в искусстве Европы XIX века.
22. Стили и жанры в искусстве России XIX века.
23. Постимпрессионизм в Европе и в России.
24. Искусство "серебряного века".

25. Искусство в тоталитарных государствах (XXв.)
26. Российское искусство в период "оттепели".
27. Европейское искусство постмодерна.
28. Ситуация постмодерна в российской культуре.

6.3 Методические рекомендации по организации СРС

Залог успешного освоения курса – тесная взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении курса.

В ходе изучения студент должен прослушать курс лекций, содержащий характеристику каждого периода мировой культуры, перечень отличительных черт художественных стилей и жанров искусства, информацию о методах изучения.

Второй этап изучения - это самостоятельная работа студента по подготовке к семинарскому занятию. Он включает в себя чтение учебной литературы, более подробно освещающей вопросы, поднятые на лекции, а также занятия в медиаклассе ВГУЭС либо на персональном компьютере дома с видео- и аудио - материалами, лекционными презентациями. Знакомство с артефактами позволит составить собственное представление о них, которое затем необходимо сопоставить с изложенным в исследовательской и учебной литературе.

Третий этап - семинарские занятия, где студенты демонстрируют знание лекционного материала и результаты самостоятельной работы. Семинарские занятия состоят из нескольких видов работ: письменный опрос по материалам лекционной презентации и самостоятельно подготовленные ответы на вопросы .

Главная цель работы с видеоматериалами - знакомство с образным рядом шедевров архитектуры, живописи, скульптуры, музыки. Словесное описание должно следовать за образным представлением. Поэтому первое, что надо сделать, начиная работу с видеоматериалами - увидеть изображение живописного или архитектурного памятника мирового искусства. Если студент готовит материал о художественном стиле (например о классицизме), он должен просмотреть как можно больше живописных и архитектурных работ, выполненных в этом стиле. Если задание посвящено творчеству выдающегося мастера (Рембрандт, Растрелли др.) то необходимо найти изображения работ этих мастеров, включенных в данный видеоряд.

Вторым этапом работы должна быть формулировка личного, субъективного мнения студента, появившаяся вследствие увиденного. Исходя из собственных представлений и ощущений студенту предлагается попробовать рассказать, что из просмотренного ему понравилось больше, что меньше, а что, возможно, не понравилось совсем. Этот этап очень важен, он помогает понять, что восприятие искусства всегда субъективно, это следует из субъективности самого искусства.

Последний этап работы - знакомство с описательной информацией, посвященной изучаемой теме. Студент должен сравнить собственное впечатление об изучаемом артефакте с уже устоявшимся, общепринятым в искусствоведении и согласиться, либо не согласиться с ним.

Среди большого количества дисков и видеокассет (См. указанный список) в качестве примера рассмотрим пример использования видеодиска "Энциклопедия зарубежного классического искусства".

"Энциклопедия зарубежного классического искусства" содержит четыре раздела: "Мастера", "Музеи", "Экскурсии" и "Термины". Попасть в них можно из главного меню, которое появляется сразу после заставки или через выпадающее меню.

Раздел "Мастера" включает рассказ о художниках, скульпторах, архитекторах, мастерах прикладного искусства. Экран разбит на две части. В верхней части расположены статья с биографией мастера и изображение его работы с кратким описанием. Если изображений несколько, то под подписью на зеленой панели появляются кнопки, с помощью которых можно просмотреть все изображения. Чтобы увидеть изображение в полноэкранном режиме,

наведите курсор на картинку и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы вернуться в основной режим, нажмите картинку еще раз.

Информация к изображениям дана в системе гипертекста. Это означает, что нажимая на выделенные слова в тексте статьи вы можете получить дополнительное окно с информацией или перейти в другую статью (если нажать на выделенную фамилию мастера). В нижней части экрана расположены список мастеров и критерии выбора. С их помощью можно составить список мастеров, живших в определенной стране, в заданный промежуток времени и работавших в каком-либо жанре. Чтобы узнать, какие критерии сейчас используются, установите курсор на надпись "Найдено статей". Над списком расположена строка ввода. Если напечатать там одну или две буквы, то программа найдет все статьи, названия которых начинаются с этих букв, а если напечатать слово длиннее, то будут найдены статьи, названия которых содержат это слово.

Разделы "Музеи" и "Термины" содержат информацию об известнейших художественных музеях мира и информацию о наиболее часто употребляемых художественных терминах. Слева находится полный список статей со строкой ввода в верхней части, а справа текст статьи. Можно использовать гипертекст и кнопку возврата.

Раздел "Экскурсии" содержит информацию по трем темам: "Музеи", "Жанры" и "Стили". Тему можно выбрать, нажав на одну из трех кнопок, расположенных друг под другом около левого края окна. В центре окна находится меню экскурсий по выбранной теме.

Методические рекомендации по самостоятельному выполнению заданий рабочей тетради

Рабочая тетрадь по курсу «Мировая культура и искусство» является частью учебного комплекса.

Это форма самостоятельной индивидуальной деятельности студента, направленная на выработку навыков работы с учебной и научной литературой. Рабочая тетрадь включает вопросы по всем темам курса. По каждой теме студенту предлагается ответить письменно на один или два вопроса.

Для ответа студенту необходимо воспользоваться литературой, указанной в разделе 4.1 или 4.2, либо любым другим изданием по соответствующей теме.

Достаточным по объёму является ответ от 1/2 до 1 стр. формата А4, 12 шрифта.

Обязательным является указание использованной литературы.

Предполагаемое время выполнения задания по каждой теме до 1 часа.

6.4 Рекомендации по работе с литературой

Учебная и научная литература (учебники, учебные пособия, конспекты лекций, монографии, статьи) позволяет подготовить ответ на вопросы семинарского занятия. Поиск необходимого издания начинается с работы в электронном каталоге библиотеки ВГУЭС, для чего нужно указать фамилию автора, либо полное название работы, либо ключевое слово.

Собственно работа с текстом предваряется знакомством с оглавлением – это позволяет найти в издании нужный период времени, страну, персону, артефакт. После того как необходимый раздел прочитан, делаются краткие выписки – то что необходимо будет использовать во время ответа; при этом обязательно указывать источник информации: фамилию автора, полное название, место и год издания.

6.5 Образовательные технологии

Лекционные и семинарские занятия проводятся в аудитории, оснащенной видео и аудио аппаратурой.

Семинарские занятия состоят из нескольких видов работ: письменный опрос по материалам лекционной презентации и самостоятельно подготовленные ответы на вопросы.

Самостоятельная работа включает в себя изучение учебной и научной литературы, знакомство с аудио и видео материалами.

На семинарское занятие выносятся дискуссионные вопросы по теме лекции. Устный

ответ на один из вопросов, вынесенных на семинарское занятие, может быть подготовлен одним или несколькими студентами семинарской группы и обязательно сопровождаться подготовленной ими электронной презентацией, содержащей до десяти слайдов иллюстраций к ответу. Один из слайдов должен содержать список литературы, использованной при подготовке ответа. Цель этого вида работы: студент должен уметь дать оценку отдельного этапа развития мировой культуры и искусства; либо художественного стиля, жанра, персонального творчества или отдельного артефакта, опираясь на лекционный материал, данные учебной и научной литературы и собственные субъективные ощущения, которые могут отличаться от изложенных в литературе. Последнее обстоятельство вносит в проведение семинара дискуссионность, что всегда поощряется.

Тест в картинках представляет экспресс опрос на знание артефактов и проводится на каждом семинарском занятии (продолжительностью до 15 минут) по материалам лекционной презентации, которую студенты должны внимательно просматривать при подготовке к семинару, чтобы иметь визуальное представление о работах скульпторов, архитекторов, художников, выполненных в изучаемый период. Цель этого вида работы: тренировка механического вида памяти и накопление визуальной информации о пространственных видах искусства.

Письменный ответ готовится по заданию рабочей тетради (раздел 2.3) дома при подготовке к занятию и предполагает краткий ответ на 1\2 либо 1 страницу с указанием литературы, использованной при этом. Цель этого вида работы: развитие навыков работы с учебной и научной литературой.

Музыкальная викторина является еще одним видом самостоятельной работы и предполагает предварительное знакомство с музыкальными произведениями. Является самостоятельной индивидуальной работой студента. Количество попыток не лимитируется. Студенты выполняют это задание в удобное для каждого время. Цель этого вида работы: накопление собственных впечатлений о музыкальном искусстве.

Заочная форма обучения включает в себя лекционные и семинарские занятия, а также написание контрольной работы.

6.6 Виды контроля и отчетности по дисциплине

Контроль знаний осуществляется в ходе семинарских занятий и учитывает устные и письменные формы работы: устный ответ на вопросы по теме семинарского занятия; письменные ответы на тест в картинках, музыкальный тест и на вопрос в рабочей тетради.

Перечисленные виды работы оцениваются следующими баллами:

- устный ответ на семинаре – до 5 баллов;
- письменный ответ по рабочей тетради – до 3 баллов;
- тест в картинках – до 5 баллов;
- музыкальный тест – до 5 баллов.

В процессе обучения проводятся по две промежуточные аттестации в каждом семестре. Максимально возможное количество набранных баллов – 40 в первой и 60 во второй аттестации. Сумма складывается из баллов, заработанных на каждом семинарском занятии с добавлением баллов, полученных на промежуточных аттестациях. Согласно положению ВГУЭС «О рейтинговой системе» оценка "отлично" ставится при условии получения баллов в сумме от 91 до 100; «хорошо» - от 76 до 90; «удовлетворительно» - от 61 до 75 баллов.

Для студентов – заочников, согласно учебному плану, контроль знаний включает проверку контрольной работы и экзамен по первой и второй частям курса.

7 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

Для выполнения самостоятельной работы выполнены авторские разработки:

1. Конспект лекций Часть 1, Часть 2
2. Музыкальная викторина:
музыкальный тест № 1 «Музыка средних веков, эпохи Возрождения, Нового времени»

- музыкальный тест № 2 «Русская народная и церковная музыка»
- музыкальный тест № 3 «Музыкальный реализм - «веризм»»
- музыкальный тест № 4 «Музыка романтизма»
- музыкальный тест № 5 «Российская музыка XIX – XX вв.»

3. Рабочая тетрадь

4. Тесты для самоконтроля темы № 1 - 15

Авторские разработки размещены в электронной образовательной среде ВГУЭС (ЭОС) в системе Moodle.

Для усвоения дисциплины, в учебном процессе используются: видео и аудио материалы по мировой культуре и искусству: видеокассеты, диски, аудиозаписи.

Лекционные и семинарские занятия проводятся в аудитории, оснащенной видео и аудио аппаратурой.

Ответы студентов на семинарских занятиях сопровождаются презентациями, выполненными в Power Point, на персональных нетбуках.

Лекции сопровождаются электронными презентациями в Power Point, содержащими иллюстративный материал, фрагменты музыкальных произведений, отрывки из видеофильмов

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств (Приложение 1).

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

9.1 Основная литература

1. Каган М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 2: учебник для вузов / М. С. Каган. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05624-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3095FD97-9097-46F4-950D-F3490B86759A.

2. Каган М. С. Введение в историю мировой культуры в 2 т. Т. 1 : учебник для вузов / М. С. Каган. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 310 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-<https://biblio-online.ru/viewer/F87AB75C-2B47-4EDE-8E6A-8DF52270EDCD/vvedenie-v-istoriyu-mirovoy-kultury-v-2-t-t-1#page/1>

3. Садохин А.П. Мировая художественная культура: словарь [Электронный ресурс] / А.П. Садохин. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 668 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226088>

4. Мандель Б.Р. Всемирная литература: приключения, детектив, фантастика. Книга I. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений (бакалавриат, магистратура) [Электронный ресурс] / Б.Р. Мандель. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 428 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229272>

5. Викторов В.В. Культурология.-М.: Вузовский учебник, Инфра-М, 2013

6. Грушевицкая Т.Г. Культурология.- М.: Альфа-М, 2013

7. Драч Г.В. История мировых цивилизаций. / под ред. Г.В.Драча.-М.: Кнорус, 2013

8. Кернерман М.В. Развитие художественных умений и навыков у молодежи в учреждениях культуры.-М.: Инфра-М, 2013

9. Малюга Ю.Я. Культурология.-М.: Инфра-М, 2013

10. Толстикова И.И. Мировая культура и искусство. - М.: Альфа-М: Инфра - М, 2013

11. Толстикова И.И. Мировая культура и искусство: - М.: Альфа-М: ИНФРА-М,

2014-416 с.

9.2 Дополнительная литература

1. Библер В.С. На гранях логики культуры [Электронный ресурс] / В.С. Библер. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 930 с. <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36061>
2. Репринцева Г.И., Азизова Н.Г. Семейные традиции воспитания детей в культуре и быту народов России.-М.: Форум, 2013
3. Асанова И.М., Дерябина С.О., Игнатьева В.В. Организация культурно-досуговой деятельности. - М.: Академия, 2012
4. Кармин А.С. Культурология.Краткий курс.-СПб.: Питер, 2012
5. Доброхотов А.Л., Калинин А.Т. Культурология.-М.: Форум: Инфра-М, 2013

10 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»

10.1 Полнотекстовые базы данных

1. ЭБС ЮРАЙТ; <https://biblio-online.ru/>
2. ЭБС Лань; <https://e.lanbook.com>
3. ЭБС научная электронная библиотека eLibrary; <https://elibrary.ru>
4. "GrebennikOn" - электронная библиотека Издательского дома Гребенникова. <https://grebennikon.ru/>

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Специализированные лекционные аудитории, оснащённые видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет.

Аудитории для проведения практических занятий, оборудованные учебной мебелью и имеющие выход в Интернет.

Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащённые компьютерами с доступом к базам данных и Интернету.

Комплект лицензионного программного обеспечения с поддержкой форматов DOC, PPT и PDF.