

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ

Рабочая программа дисциплины (модуля)
ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА МОДУЛЬ 1

Направление и направленность (профиль)

54.03.01 Дизайн. Дизайн среды

Год набора на ОПОП
2020

Форма обучения
очно-заочная

Владивосток 2024

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История культуры и искусства модуль 1» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению(ям) подготовки 54.03.01 Дизайн (утв. приказом Минобрнауки России от 11.08.2016г. №1004) и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 06.04.2021 г. N245).

Составитель(и):

Кочеткова И.С., кандидат исторических наук, доцент, Кафедра дизайна и технологий, irina.kochetkova@vvsu.ru

Утверждена на заседании кафедры дизайна и технологий от 27.05.2024 , протокол № 7

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой (разработчика)

Клочко И.Л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	1575737265
Номер транзакции	000000000D27C88
Владелец	Клочко И.Л.

Заведующий кафедрой (выпускающей)

Клочко И.Л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	1575737265
Номер транзакции	000000000D27C89
Владелец	Клочко И.Л.

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «История культуры и искусства модуль 1» является знакомство студентов с исторической морфологией искусств, с эстетическими и семантическими особенностями искусства; выработка у студентов навыков самостоятельного анализа и оценки разнообразных явлений художественной жизни разных эпох. В ходе изучения данной дисциплины студенты знакомятся с основными теоретическими положениями о специфике художественного процесса и историей развития зарубежного и отечественного искусства, включающей периоды от первобытности до средневековья.

Задачи изучения дисциплины

знать периодизацию истории искусства – крупные периоды, эпохи и стили; знать ключевые характеристики стиля в искусстве и его проявления;

применять информационные технологии;

использовать навыки научной аргументации, специальную терминологию.

обладать библиографической культурой;

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки, соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины (модуля), приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код компетенции	Формулировка компетенции	Планируемые результаты обучения	
54.03.01 «Дизайн» (Б-ДЗ)	ОПК-6	Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	Знания:	периодизацию культуры и искусства – крупные периоды, эпохи и стили, виды, жанры искусства
			Умения:	собирать и анализировать необходимую информацию по истории культуры и искусств
			Навыки:	научной аргументации, использования специальной терминологии с применением информационно-коммуникационных технологий

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «История культуры и искусства модуль 1» относится к базовой части учебного плана и направлена на формирование знаний в области мирового культурного

процесса; представлений о культурном многообразии и аксиологических основаниях культуры

Входные требования к изучению дисциплины: дисциплина базируется на знании школьного курса "Мировая художественная культура", а также «Мировая история» и «История Отечества» в соответствующих параграфах, посвященных культуре и искусству.

На данную дисциплину опираются «Живопись модуль 1», «История культуры и искусства модуль 2».

4. Объем дисциплины (модуля)

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

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП ВО	Форма обучения	Часть УП	Семестр (ОФО) или курс (ЗФО, ОЗФО)	Трудо-емкость (З.Е.)	Объем контактной работы (час)					СРС	Форма аттес-тации	
					Всего	Аудиторная			Внеауди-торная			
						лек.	прак.	лаб.	ПА			КСР
54.03.01 Дизайн	ОЗФО	Бл1.Б	1	3	13	8	4	0	1	0	95	Э

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1 Структура дисциплины (модуля) для ОЗФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы текущего контроля для ОЗФО

№	Название темы	Кол-во часов, отведенное на				Форма текущего контроля
		Лек	Практ	Лаб	СРС	
1	Введение в историю культуры и искусства	1	0.5	0	5	Текущий тест по теме в ЭОС ВГУЭС
2	Культура первобытного общества	0	0	0	5	Текущий тест по теме в ЭОС ВГУЭС
3	Культура и искусство древнейших цивилизаций	0	0	0	5	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
4	Начало античности	0	0	0	5	Текущий тест по теме в ЭОС.
5	Классическое искусство Древней Греции.	1	0.5	0	6	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
6	Культура и искусство Древнего Рима.	0	0	0	6	Текущий тест по теме в ЭОС.
7	Культура и искусство раннего средневековья.	0	0	0	6	Текущий тест по теме в ЭОС.
8	Культура и искусство зрелого Средневековья.	1	0.5	0	6	Ответы в форме презентаций в Power Point. Текущий тест по теме в ЭОС.

9	Культура и искусство периода раннего Возрождения в Италии.	1	0.5	0	6	Ответы в форме презентаций в Power Point. Текущий тест по теме в ЭОС.
10	Культура и искусство Высокого Возрождения.	1	0.5	0	6	Ответы в форме презентаций в Power Point. Текущий тест по теме в ЭОС.
11	Культура и искусство Северного Возрождения	1	0.5	0	6	Ответы в форме презентаций в Power Point. Текущий тест по теме в ЭОС.
12	Языческая культура Древней Руси.	1	0.5	0	6	Ответы в форме презентаций в Power Point. Текущий тест по теме в ЭОС.
13	Искусство Киевской Руси X – XII вв	0	0	0	6	Текущий тест по теме в ЭОС.
14	Искусство периода феодальной раздробленности XII – XIII вв.	0	0	0	5	Текущий тест по теме в ЭОС.
15	Культура и искусство Московской Руси XIV – XVII вв.	1	0.5	0	6	Ответы в форме презентаций в Power Point. Текущий тест по теме в ЭОС.
16	Культура и искусство средневекового Китая.	0	0	0	5	Текущий тест по теме в ЭОС.
17	Культура и искусство средневековой Японии.	0	0	0	5	Текущий тест по теме в ЭОС.
Итого по таблице		8	4	0	95	

5.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОЗФО

Тема 1 Введение в историю культуры и искусства.

Содержание темы: Культура как объект познания. Многозначность понятия "культура". Структура культуры. Смысл культурного творчества человека. Передача культурной информации. Культура и язык. Культура и символ. Специфика художественной культуры. Искусство - часть духовной культуры. Составные части искусства: литература, музыка, театр, кино, телевидение, пластические искусства. Пластические искусства: изобразительные (скульптура, живопись, графика, гравюра), неизобразительные (архитектура, декоративно-прикладное искусство). Живопись: монументальная (фреска, мозаика, витраж), станковая. Жанры живописи: исторический, бытовой, портрет, пейзаж, натюрморт. Разновидности скульптуры: круглая, рельеф, барельеф, горельеф. Монументальная, станковая скульптура. Предпосылка художественной деятельности в сфере искусства - эстетическое отношение к миру. Природа и искусство. Искусство и общество. Художественный язык. Формирование эстетического идеала. Формы искусства: религиозное - светское; массовое - элитарное; мировое - национальное. Полифункциональность искусства. Важнейшие функции искусства: аксиологическая, коммуникативная, просветительская, гедонистическая, воспитательная, познавательная, мифологическая, эстетическая, прогностическая, суггестивная, творческо-преобразовательная, компенсаторная.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие 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.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Работа в электронном курсе (Moodl) в ЭОС ВГУЭС.

Тема 2 Культура первобытного общества.

Содержание темы: Основные гипотезы происхождения искусства. История изучения памятников первобытного искусства. Общая характеристика первобытной культуры. Синкретический характер. Миф как основа мировоззрения человека. Периодизация культуры первобытного общества: палеолит, мезолит, неолит. Искусство палеолита. Изобразительные и мобильные формы искусства. Образы зверя и человека. Основные памятники наскальной живописи периода Мадлен. Искусство мезолита. Изменение характера художественных образов, более глубокое восприятие действительности в ее взаимосвязях и разнообразии. Изобразительное искусство неолита. Эволюция изобразительных форм и образов. Орнамент. Возникновение декоративного искусства. Гончарное искусство неолита. Трипольская культура. Неолитические петроглифы Сахары, Карелии, Сибири, Амура. Искусство бронзового века. Преобладающее значение монументальной архитектуры. Разнообразие типов мегалитической архитектуры – дольмены, менгиры, кромлехи. Эпоха железа. Совершенствование и появление новых типов архитектурных сооружений. Скифское искусство.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Самостоятельное освоение темы в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Освоение теоретического материала в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Тема 3 Культура и искусство древнейших цивилизаций.

Содержание темы: 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. Проблема культурных заимствований. Традиционная периодизация истории культуры Древнего Египта: Додинастический период, Раннее, Древнее, Среднее и Новое царства, Позднее время. Важнейшие этапы изучения культуры Древнего Египта. Развитие египтологии. Ф.Шампольон. Розеттский камень. Специфические особенности формирования и развития искусства Древнего Египта. Мифологические основы древнеегипетского искусства. Представления египтян о структуре человеческой души. Архитектура главный вид искусства, ее связь с заупокойным культом, куклами богов и фараона. Взаимосвязь архитектуры с другими видами искусства. Выдающиеся зодчие и их творения. Принципы синтеза искусств. Разнообразие видов и жанров изобразительного искусства. Своеобразие скульптуры Древнего Египта, основные этапы развития и их стилистические характеристики. Причины происхождения и развития скульптурного портрета. Место монументальной живописи, ее связь с рельефом. Тематика настенных росписей. Декоративно-прикладное искусство. Основные вехи в истории цивилизации Древней Месопотамии. Многообразие этнического состава, своеобразие религий. Развитие городов и начало процесса формирования крупных художественных центров. Основные типы и принципы монументального зодчества Междуречья. Зиккурат. Культовая пластика как один из ведущих видов искусства. Особое совершенство искусства глиптики. Шумеро-аккадское искусство – фундамент искусства Междуречья. Культовое зодчество Шумера и Аккада. Формирование художественных центров первой половины III – начала II тысячелетия до н.э. Старый Вавилон. Архитектура и рельеф Ассирии. Искусство Нововавилонского царства. Архитектурный ансамбль Вавилона. Судьбы культурного наследия Древнего мира. Значение древнейших мировых культур для современной культуры.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Образовательные технологии: Самостоятельное освоение темы в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Освоение теоретического материала в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Тема 4 Начало античности.

Содержание темы: Эгейская цивилизация. Археологические открытия Г.Шлимана и А.Эванса. Искусство Эгейского мира, в роли связующего звена между культурой Востока и античности. Полицентричность художественной культуры Эгейского мира. Крито-минойская культура - Кнос, Маллия, Фест. Микенская культура - Микены, Пилос, Тиринф. Культура Трояды – Троя. Кикладское искусство. Лаконизм и простота пластики. Искусство Крита. Архитектура периода «новых дворцов». Дворцовый комплекс в Кноссе, его композиция и планировочная структура, тип колонн. Монументальная живопись Кносского дворца, техника и сюжеты. Мелкая пластика. Вазопись. Стили «камарес», «дворцовый», «морской». Влияние Крита на искусство соседних художественных центров. Искусство Микен. Монументальная архитектура. Дворец-крепость в Микенах. Воплощение ясного порядка и симметрии в планировочной структуре. Декоративно-прикладное и ювелирное искусство Микен. Античная Греция. Основные периоды истории греческого искусства: архаика, классика, эллинизм. Роль мифологии в развитии культуры Древней Греции. Антропоцентризм греческого искусства. Свободный, гармонично развитый, прекрасный духом и телом человек – идеал античности. Истоки греческого искусства. Гомеровская эпоха. Сложение греческой мифологии о богах и героях. Зарождение греческой монументальной архитектуры. «Геометрический стиль». Керамика геометрического стиля. Дипилонские вазы. Мелкая керамическая и бронзовая пластика. Греческая архаика. Формирование типологии древнегреческих храмов. Сложение системы архитектурных ордеров. Развитие архаической скульптуры. Синтез пластики и архитектуры. Эволюция фронтальных композиций. Круглая монументальная пластика, ее основные типы. Курос. Кора. Изобразительное искусство. Вазопись, основные типы. Чернофигурный и краснофигурный стили вазописи. Художественные центры: Коринф, Клазомены, Родос и т.д.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Образовательные технологии: Самостоятельное освоение темы в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Освоение теоретического материала в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Тема 5 Классическое искусство Древней Греции.

Содержание темы: Искусство классического периода. Расцвет греческого полиса. Классика - вершина расцвета греческой культуры. Сложение «классического» художественного стиля. Особенности древнегреческой архитектуры. Дорический храм раннеклассического периода. Скульптура «строгости» (ранней классики). Высокая классика. Правление Перикла. Реконструкция Акрополя в Афинах. Принцип планировки, структура и идейный замысел ансамбля. Скульптурное оформление Акрополя. Фидий и его круг. Фронтоны, метопы и фриз Парфенона, их тематика и стилистика. Создание типического образа человека, наделенного гармонией, физическим и духовным совершенством. Типический образ человека как норма и образец. Творчество Мирона, решение проблемы передачи движения и действия. Поликлет и его теоретический канон пропорций. Гармоничное сочетание движения и покоя в скульптуре (хиазм). Воплощение древнегреческого идеала умеренных чувств в аттических надгробиях. Расцвет греческой монументальной и станковой живописи. Крупнейшие мастера. Римские копии греческих оригиналов. Белофонная вазопись. Искусство поздней классики. Развитие архитектуры. Галикарнасский мавзолей. Изменение характера пластики. Крупнейшие мастера позднеклассической скульптуры. Неоклассические тенденции в творчестве Праксителя. Скопас - разработка мотива движения, художественные приемы мастера. Утонченность произведений Лисиппа. Греческая живопись эпохи Александра Македонского. Эпоха эллинизма новый этап развития древнегреческого искусства. Главные художественные центры. Градостроительство, новые принципы. Гипподам Милетский. Александрия, Пергам. Главные направления в искусстве: идеализирующее и «натуралистическое». Новые черты эллинистической скульптуры в рельефах фриза Пергамского алтаря. Развитие

эллинистического скульптурного портрета. Мелкая терракотовая пластика из Танагры. Античный театр.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие 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.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Освоение теоретического материала в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Тема 6 Культура и искусство Древнего Рима.

Содержание темы: Понятие «Древний Рим». Социально-политическое устройство Рима. Хронологические рамки искусства Древнего Рима. Этруски. Города Этрурии: Тарквинии, Вейи, Перуджия и др. Особенности планировки храмов и жилищ. Росписи подземных склепов, эволюция стиля. Бронзовая скульптура. Погребальная пластика: каменные и терракотовые саркофаги и урны с портретами. Керамика «буккеро». Значение греческих и этрусских традиций в формировании римского стиля. Искусство Римской Республики, его сурово-практический характер. Развитие новых строительных техник. Появление арочных, сводчатых и купольных конструкций. Развитие и интерпретация ордерной системы. Ведущая роль культовой и гражданской архитектуры. Римский Форум. Главные типы римского жилища. Инженерные сооружения. Развитие традиций скульптурного портрета в Древнем Риме и его связь с культом предков. Портрет республиканского времени. Статуарный скульптурный портрет. Монументальная живопись. Основные стили. Искусство Империи. «Августовский классицизм». Развитие архитектурного облика Рима. Пантеон и Колизей – вершины римского строительного искусства. Воплощение темы триумфа в римской архитектуре. Форумы. Триумфальные арки. Римский повествовательный скульптурный рельеф. Эволюция скульптурного портрета эпохи империи. Монументально-декоративная живопись. Мозаика. Искусство римских провинций. Баальбек. Пальмира. Фаюмский портрет. Кризис античной культуры. Нашествия варваров. Распад Римской империи на Западную Римскую и Восточную Римскую империи. Значение античного искусства для европейской культуры.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Самостоятельное освоение темы в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Освоение теоретического материала в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Тема 7 Культура и искусство раннего средневековья.

Содержание темы: Искусство Рима III- IV вв. н.э. Возникновение и распространение христианства. Зарождение христианского искусства, формирование иконографии. Росписи римских катакомб. Скульптура. Рельефы саркофагов и круглая пластика. Искусство времен официального признания христианства при императоре Константине Великом. Основные типы раннехристианской культовой архитектуры (базилика, баптистерий, мавзолей). Монументальная живопись раннего средневековья.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Самостоятельное освоение темы в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Освоение теоретического материала в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Тема 8 Культура и искусство зрелого Средневековья.

Содержание темы: Искусство зрелого средневековья. Романский стиль. Синтез искусства варварских народов и Византии. Общеευропейский характер романского стиля и его национальные школы. Ведущая роль архитектуры. Феодальный замок. Город в романскую эпоху. Храмовое зодчество. Утверждение формы базилики в культовой

архитектуре. Стена и свод конструктивная основа зодчества. Разнообразие типов конструкции, композиции и декора романских храмов. Храм как основа синтеза искусств. Расцвет монументальной скульптуры. Композиции тимпанов. Элементы народного фольклора в романской пластике. Монументальная живопись. Распространение фресковых росписей в романских храмах. Иконографическая система расположения композиций в храме. Декоративно-прикладное искусство, настенные вышитые ковры и их связь с монументальной живописью. Книжная миниатюра. Готическое искусство. Происхождение и смысл термина «готика». Сложение готического стиля. Ведущая роль города в формировании основ готического искусства. Новый образ западноевропейского христианского храма. Готический храм – его конструктивная основа. Каркасная конструкция. Синтез искусств на основе архитектуры. Функция монументальной живописи в ансамбле. Учение Псевдо-Дионисия Ареопагита о божественном свете. Преобладание витража. Разнообразие тематики в изобразительном искусстве. Скульптура. Система скульптурного декора готического собора. Рельеф и круглая пластика. Появление реалистических элементов в готической скульптуре. Скульптурный портрет. Жанровые мотивы в рельефных композициях. Готическая книжная миниатюра Франции.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие 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.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС.

Тема 9 Культура и искусство периода раннего Возрождения в Италии.

Содержание темы: Происхождение термина «Возрождение». Периодизация эпохи Итальянского Возрождения. Ренессансный гуманизм. Неоплатонизм. Антропоцентризм. Обмирщение искусства. Обращение к культурному наследию античности. Утверждение реалистического метода в изобразительном искусстве. Индивидуализация художественного творчества. Проторенессанс как сугубо итальянское явление. Флоренция - колыбель итальянского Возрождения. Новое понимание христианской темы в живописи Джотто. Создание новых изобразительных приемов. Развитие локальных художественных школ. Сиенская школа. Творчество Дуччо, Симоне Мартини, Амброджо Лоренцетти. Итальянская скульптура. Никколо и Джованни Пизано. Утверждение идей гуманизма и нового творческого метода в искусстве. Проблема изображения пространства, линейная перспектива. Изучение теорий пропорций, законов оптики и анатомии. Флоренция крупнейший центр ренессансного искусства Италии. Архитектура раннего Возрождения. Обращение к образам античной архитектуры в творчестве Ф.Брунеллески и Альберти. Скульптура. Изменение характера пластического образа. Донателло основоположник реалистического направления в скульптуре. Новаторство объемно-пространственной структуры живописи Мазаччо. Смещение религиозного мистицизма и реалистического метода в искусстве Фра Анджелико. Разработка проблемы передачи света и воздуха в творчестве Пьеро делла Франческа. Мантенья - монументалист. Изысканная утонченность живописи Боттичелли, болезненная экзальтация поздних работ. Историческое своеобразие развития изобразительного искусства Венеции. Значение культуры раннего Возрождения для развития мирового искусства.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие 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.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС.

Тема 10 Культура и искусство Высокого Возрождения.

Содержание темы: Расцвет искусства Высокого Возрождения в Италии как закономерный результат развития итальянской культуры. Формирование нового типа художника. Универсализм мастеров Высокого Возрождения. Изменение масштабности традиционных образов. Леонардо да Винчи - основоположник искусства Высокого Возрождения. Творческий метод и основные направления его творчества. Новый тип алтарного образа. Создание психологического портрета. Монументальные росписи. Усиление Рима в политической и культурной жизни Италии. Воплощение гуманистических идеалов эпохи в творчестве Рафаэля Санти. Гармония утонченных образов и прославление нравственной красоты в его станковых и монументальных произведениях. Школа Рафаэля. Черты идеализации и отвлеченности в работах позднего периода творчества. Микеланджело крупнейшая «универсальная» личность высокого и позднего Возрождения. Титаническая энергия и героизация пластических образов. Пластичность живописного языка. Трагический характер позднего этапа творчества мастера. Возрождение в Венеции. Личность Джорджоне в становлении венецианского Высокого Возрождения. Формирование нового понимания пейзажа. Тициан. Воплощение красочного богатства мира, психологизм и жизненная полнокровность его творений. Тициан-портретист. Венецианское искусство второй половины XVI в. Творчество Веронезе и Тинторетто. Крушение гуманистических идеалов во второй половине XVI в., маньеризм как эпилог развития ренессансной культуры.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие 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.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС.

Тема 11 Культура и искусство Северного Возрождения.

Содержание темы: Искусство Северного Возрождения. Содержание понятия. Хронологические и территориальные рамки явления. Отличительные особенности. Светское начало готики как основа для начала нового искусства. Связь искусства с народной культурой. Отсутствие героизации личности. Широкое распространение масляной живописи, ведущая роль станковой картины. Нидерланды. Ян ван Эйк основоположник ренессансного искусства Нидерландов. Сосуществование в нидерландском искусстве XV-XVI вв. готических и реалистических традиций. Творчество Робера Кампена, Рогира ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса путь поиска новых идеалов в искусстве. Развитие портрета. Отражение социальных противоречий эпохи и драматически конфликт между человеком и природой в творчестве Босха. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). Зарождение исторической картины и крестьянского бытового жанра. Образ природы в творчестве Брейгеля. Возрождение в Германии. Устойчивость готической традиции. Влияние реформации на развитие немецкого искусства. Дюрер выдающийся художник немецкого Возрождения. Интерес художника к ренессансному искусству Италии. Графика Дюрера. Самобытность искусства Л.Кранаха и М.Грюневальда. Гольбейн Младший крупнейший портретист XVI в.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие 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.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС.

Тема 12 Языческая культура Древней Руси.

Содержание темы: Первые упоминания о славянах как особой этнической группе. Расселение славян. Архаический тип жилища. Культура Руси: между Европой и Азией. Язычество на Руси: основные черты. Этапы язычества. 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. Славянский орнамент. Народные праздники.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие 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.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС.

Тема 13 Искусство Киевской Руси X – XII вв.

Содержание темы: Религиозная реформа князя Владимира. Принятие христианства. Двоеверие на Руси и его культурное содержание Развитие древнерусской архитектуры. Софийские соборы в Киеве и Новгороде. Специфика Новгородской архитектуры. Византийская система внешнего и внутреннего убранства храма. Роспись и символика Русского Храма. Мозаики и фрески Софии Киевской. Фрески Софии Новгородской. Иконопись как вида искусства. Канонические образы Иисуса Христа и Богоматери. Декоративно-прикладное искусство.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Образовательные технологии: Самостоятельное освоение темы в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Освоение теоретического материала в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Тема 14 Искусство периода феодальной раздробленности XII – XIII вв.

Содержание темы: Период раздробленности как новый этап русской истории. Причины и последствия дробления Киевской Руси. Культура Владимиро-Суздальского, Галицко-Волынского княжеств и Новгородской земли. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Особенности храмового строительства во Владимиро-Суздальском княжестве. Культурная архитектура периода Андрея Боголюбского: сложение собственного типа храма (церковь Покрова Богородицы на Нерли). Специфика Владимиро-Суздальских храмов времени Всеволода III: Дмитриевский собор во Владимире, Успенский собор во Владимире. Владимиро-Суздальская архитектура периода «Всеволодовичей»: Георгиевский собор в Юрьеве-Польском Особенности монументальной скульптуры Владимиро-Суздальских храмов. Особенности храмового зодчества Новгорода. Храмовое зодчество республиканского периода. Специфика новгородского типа храма. Дифференциация единого живописного стиля на два направления: грекофильствующее и собственно русское (Г. К. Вагнер). Формирование новгородской живописной школы.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Образовательные технологии: Самостоятельное освоение темы в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Освоение теоретического материала в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Тема 15 Культура и искусство Московской Руси XIV – XVII вв.

Содержание темы: Стремление к «классическим» кубическим объемам в архитектуре, утверждение в архитектурной школе Новгорода типа кубического одноглавого храма с повышением сводов за счет ступенчатых подкупольных арок. Местные особенности в

иконописном искусстве. Иконостас как явление древнерусского искусства. Расцвет новгородской монументальной живописи. Феофан Грек. Формирование взглядов художника под воздействием сложной духовной среды Византии XIV века. Направления в византийской живописи XIV века. Феофан Грек в Новгороде. Росписи собора Спаса Преображения. Историческое место Феофана Грека в средневековом искусстве. Объединение русских земель вокруг Москвы и культурное значение этого процесса. Роль православной церкви в становлении российской государственности. Своеобразие московской архитектуры конца XV века. Перестройка Кремля. Оформление ансамбля Соборной площади. Формирование светских тенденций в архитектуре. Творчество А. Рублева. «Троица» А Рублева и ее символика. Московская живопись последней трети XV - XVI веков. Иконы и фрески Дионисия. Росписи собора Ферапонтова монастыря. Успенский собор, Благовещенский собор, Архангельский собор, церковь-колокольня Иоанна Лествичника. Архитектура Московского государства XVI столетия. Архитектурное своеобразие русского храмового зодчества. Появление столпообразных храмов с шатровым завершением: церковь Вознесения в селе Коломенском, церковь Иоанна Предтечи в селе Дьяково. Собор Покрова на Рву памятник московского типа храма. 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.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие 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.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС.

Тема 16 Культура и искусство средневекового Китая.

Содержание темы: Общие тенденции и исторические условия формирования традиционной китайской культуры. Китайская культура в контексте взаимодействия конфуцианства, даосизма и буддизма. Конфуцианско-даосистская картина мира и ее социальный характер. Система ценностей. Китайско-буддийская традиция. Чань-буддизм и культура Китая. Складывание принципов национальной архитектуры. Трактат о формах и методах строительства («Ин цзао фа ши», 1103 г., Ли Минчжун). Главные категории архитектурных ансамблей и их планировочные принципы (жилая усадьба, локальные типы жилых домов). Типы зданий и архитектурные стили. Технично-конструктивные особенности китайского зодчества (каркасно-столбовой тип возведения зданий, крыша, орнаментация кровли). Градостроительство. Символическая миссия города в Китае. Роль городской стены. Планировка городов. Дворцовая, ландшафтная и мемориальная архитектура. Планировочные принципы дворцового и храмового зодчества. Особенности ландшафтной архитектуры Китая. Китайско-буддийское культовое зодчество (пагоды, памятные арки, гробницы покойных императоров, мавзолей). Важнейшие категории китайских архитектурно-инженерных сооружений. Оросительные каналы. Дороги. Мосты. Фортификационные сооружения (оборонительные стены вокруг городов, Великая китайская стена, крепости). Буддистская монументальная скульптура. Погребальная пластика. Изобразительное искусство средневекового Китая. Начальный этап становления светской живописи в V–VI вв. (Гу Кайчжи, Вэй Се, Лу Таньвэй, Чжан Сенью). Ведущие жанры классической китайской живописи. Расцвет портретной и бытовой живописи в танскую эпоху (Янь Либэнь, У Даоцзы, Чжоу Фан, Хань Ганю, Чжан Цзэдуань). Складывание анималистического жанра – «цветы и птицы» (Цуй Бо, Хун Цюань). Пейзажная живопись и ее основные направления и

школы (Ли Чжаодао, Ван Вэй, Го Си, Су Ши, Ми Фу). Чаньская живопись XII–XIII вв. (Му Ци, Лян Кай, Ин Юйцзян, Ма Юань, Хуан Гунгван, Ни Цзань, У Чжэнь). Роль графики в китайской живописи. Расцвет искусства гравюры и народного лубка в эпоху Мин. Декоративно-прикладное искусство и ремесла. Китайские лаки. Технология лакового производства. Древние лаки. Лаковое производство традиционного Китая. Шелкоткачество. Технология шелкоткацкого производства. Основные типы шелковых тканей. Узоры на тканях. Китайский шелк в истории. Фарфор. Фарфоровое производство. Роспись на фарфоре. Резьба по камню, кости и дереву. Миниатюрная пластика.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Образовательные технологии: Самостоятельное освоение темы в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Освоение теоретического материала в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Тема 17 Культура и искусство средневековой Японии.

Содержание темы: Эпоха Нара. Начало 8 века. Дворцы правителей Ямато VIII в. Комплекс Великого Восточного храма Тодайдзи. Будда Вайрочана. Ансамбль Якусидзи. Триада Якуси. Ансамбль Тосёдадзи. Появление портретной скульптуры. Эпоха Хэйан. Особенности искусства эпохи Хэйан. Новый тип буддийского храма. Храм Феникса. Светское искусство периода Хэйан. Появление японской прозы. *«Повесть о Гэндзи»* Мурасаки Сикибу. Сложение принципов живописи ямато-э. Эпоха Камакура (1185-1333). Складывание феодальной иерархии. Этические основы – феодальный кодекс чести и морали – бусидо (путь воина). Демократизация культуры. Религиозные воззрения. Возникновение синтоизма. Храм Ицукусима. Особенности синтоистского храма. Аксиология дзен – буддизма. Влияние на японскую культуру. Расцвет портретного искусства в скульптуре и живописи. Повествовательные свитки эмакимоно. Эпоха Муромати (1333 — 1573) сложение культуры зрелого средневековья. Культ героизма, мораль бусидо, стремление к утонченной роскоши быта, культ природы. Подчинение всех видов творчества дзэнской эстетической концепции. Архитектурный стиль «синдэн-дзукури». Особенности японской архитектуры в жилых постройках. Формирование стиля «сёин-дзукури». Метод «татами-вари». Кинкакудзи, Гинкакудзи, Вилла сёгуна Асикага Ёсимаса. Садово-парковое искусство. Идея символического сада. Основные типы дзэнских садов: пейзажный, плоский. Живопись: концептуальный пейзаж *«горы-воды»* (сан суй). Расцвет монохромной живописи тушью. Тоё Ода (Сэсю). Обобщенное представление о мироздании. Эпоха Момояма. Переходный этап от зрелого средневековья к поздней, завершающей стадии - периоду Токугава (Эдо). Распространение светского мировоззрения; появление новых жанров искусства. Архитектура. Конец 16 - начало 17 вв. - укрепленные замки и дворцы феодальной знати. Замки позднего средневековья. Типы японских замков. Особенности японских замков. Декоративная живопись. Стиль кимпэки. Таварая Сотцу (школа Римпа), Огата Корин. Жанровая живопись фудзокуга (*«картины нравов и бычаев»*). Намбан бидзюцу. Эпоха Токугава (Эдо). Последний этап развития феодальной культуры. Развитие городской культуры. Формирование третьего сословия и светской культуры. Эстетические идеалы самурайства. Архитектура. Погребальный комплекс Тосёгу в Никко. Дворцовый ансамбль Кацура. Скульптура. Живопись. Гравюра «укиё-э». Судзуки Харунобу. Многоцветная печать. Театральная гравюра. Тёсюсай Сяраку. Серия «Актеры театра Кабуки». Бытописательная гравюра. Китагава Утамаро. Серия «Прекраснейшие женщины современности». Кацусика Хокусай - мастер гравюры. Серия «Тридцать шесть видов Фудзи». Андо Хиросигэ. Декоративно – прикладное искусство. Традиционные жанры японской поэзии: танка, хайку, рэнга.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Образовательные технологии: Самостоятельное освоение темы в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Освоение теоретического

материала в электронном курсе в ЭОС ВГУЭС.

6. Методические указания по организации изучения дисциплины (модуля)

Значительное количество часов, предусмотренных государственным стандартом для освоения дисциплины, отводится на самостоятельную работу студента, что предполагает обязательную внеаудиторную работу над материалом курса. Практические занятия дают студенту возможность подтвердить успешное усвоение теоретического материала.

Качественная подготовка к практическому занятию подразумевает готовность студента к изложению на основе изучения материалов из списков обязательной и дополнительной литературы вопросов для обсуждения, развитие умений и навыков полемики после сообщений других студентов (вопросы и ответы, дополнение ответа выступавшего).

Подготовку к практическому занятию следует начинать с изучения обязательной литературы. Затем следует обратиться к дополнительной литературе по теме и к сайтам Интернет. Данная дисциплина требует значительного времени для самостоятельной работы студентов с литературой. При подготовке к практическим занятиям можно кратко конспектировать необходимую литературу.

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с разделами дисциплины по рекомендованным педагогом материалам с целью углубления знаний, полученных на лекционных занятиях. С целью оптимизации методов обучения предлагается внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный материал (обращение студента к ресурсам Интернет и мультимедиа-библиотекам).

Одним из видов самостоятельной работы студентов является разработка сообщения в виде электронной презентации в рамках тематики данного курса. Форма сообщения должна быть представлена в виде электронной презентации, что в целом способствует выработке у студентов умений по грамотной работе с информацией (отбор, презентация, схематизация, выводы). Электронная презентация создается с помощью программы Power Point.

Ещё один вид самостоятельной работы студентов представляет написание эссе по теоретическим основам какой-либо проблемы и собственные рассуждения. Структура эссе произвольная, объем – не более 5 страниц текста.

Более исчерпывающая информация по теме содержится в докладе. Это, как правило, устное сообщение по определенной проблеме. При подготовке доклада следует: а) уточнить тему предстоящего выступления, б) составить план доклада, соответствующий поставленной цели и логике изложения материала, в) изучить необходимые исторические источники и литературу, г) составить текст выступления, д) научиться излагать материал ясно, доступно, на хорошем литературном языке. Докладчику следует остановиться на значении поставленной проблемы, ее актуальности, показать знание основных фактов, дат, имен деятелей дипломатии, раскрыть выводы, к которым он пришел в процессе работы над темой. Доклад должен быть рассчитан на 7–10 минут аудиторного времени. Сообщение должно быть построено так, чтобы оно рождало вопросы, будило мысль, не оставляло слушателя равнодушным.

Особое значение уделяется работе с видеоматериалами на персональном компьютере либо в медиа классе ВГУЭС.

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) 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 студент должен уметь 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.

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 1.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

8.1 Основная литература

1. Ильина, Т. В. Введение в искусствоведение : учебник для вузов / Т. В. Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10029-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/541763> (дата обращения: 12.11.2024).

2. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:

<https://urait.ru/bcode/535469> (дата обращения: 12.11.2024).

3. Касьянов, В. В. История культуры : учебник для вузов / В. В. Касьянов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07267-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537338> (дата обращения: 12.11.2024).

4. Толстикова, И. И., Мировая культура и искусство. : учебное пособие / И. И. Толстикова. — Москва : КноРус, 2023. — 416 с. — ISBN 978-5-406-11792-7. — URL: <https://book.ru/book/949862> (дата обращения: 14.11.2024). — Текст : электронный.

8.2 *Дополнительная литература*

1. Брагина Л. М. ИТАЛЬЯНСКИЙ ГУМАНИЗМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для вузов [Электронный ресурс] : Москва : Издательство Юрайт , 2022 - 390 - Режим доступа: <https://urait.ru/book/italyanskiy-gumanizm-epochi-vozhrozheniya-473768>

2. Веселова, М. Н., Мировая художественная культура : учебник / М. Н. Веселова. — Москва : КноРус, 2023. — 445 с. — ISBN 978-5-406-10863-5. — URL: <https://book.ru/book/947341> (дата обращения: 14.11.2024). — Текст : электронный.

3. Шарнина А. Б. История мировой художественной культуры : Учебно-методические пособия [Электронный ресурс] : Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена , 2019 - 60 - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/136755>

8.3 *Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы (при необходимости):*

1. Образовательная платформа "ЮРАЙТ"
2. Электронно-библиотечная система "BOOK.ru"
3. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ - Режим доступа: <https://urait.ru/>
4. Электронно-библиотечная система "Лань" - Режим доступа: <https://e.lanbook.com/>
5. Open Academic Journals Index (ОАИ). Профессиональная база данных - Режим доступа: <http://oaji.net/>

6. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных профессиональных областей) - Режим доступа: <https://www.prlib.ru/>

7. Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

Основное оборудование:

- Мультимедийный комплект №1 в составе:проектор Casio XJ-V2, экран

Программное обеспечение:

- Microsoft Office Professional Plus 2010