

**Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

Кафедра культурологии и музеологии

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной,
научной и международной
деятельности

_____ Е.В.Савелова

«11» мая 2022 г.

**ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
СРЕДНИХ ВЕКОВ И ВОЗРОЖДЕНИЯ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Уровень бакалавриата
(2022 год набора,
очная форма обучения)

Направление подготовки
51.03.01 Культурология

Профиль подготовки
Сетевая культура и социальные коммуникации

**Хабаровск
2022**

Составитель:

Ильяшевич Оксана Алексеевна, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и музеологии

Рабочая программа дисциплины «История культуры и искусства Средних веков и Возрождения» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры культурологии и музеологии «05» мая 2022 г., протокол № 9.

Содержание

1. Общие сведения о дисциплине	4
1.1. Наименование дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
1.3. Цель освоения дисциплины.....	4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
2. Объем и содержание дисциплины.....	7
2.1. Объем дисциплины.....	7
2.2. Тематический план дисциплины	7
2.3. Краткое содержание разделов и тем.....	9
3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	27
3.1. Планы семинарских занятий.....	27
3.2. Задания для самостоятельной работы студентов.....	39
4. Методические указания по освоению дисциплины.....	42
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	44
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования.....	44
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций.....	46
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения.....	47
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения....	49
6. Ресурсное обеспечение.....	53
6.1. Основная и дополнительная учебная литература.....	53
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	54
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	55
6.4. Материально-техническая база.....	56
7. Воспитательная работа.....	57
8. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	58

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «История культуры и искусства Средних веков и Возрождения» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», профиль подготовки «Сетевая культура и социальные коммуникации», квалификации (степени) «бакалавр», в том числе для инклюзивного инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработана на кафедре культурологии и музеологии ХГИК в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 г. № 1177, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История культуры и искусства Средних веков и Возрождения» входит в блок дисциплин обязательной части рабочего учебного плана подготовки бакалавров по направлению 51.03.01 «Культурология». Она коррелируется с дисциплинами «Эстетика», «Философия», «Основы культурологии», «Всеобщая история», «История».

1.3. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины – систематизировать знания по истории культуры и искусства Средних веков и Возрождения; развивать у обучающихся интеллектуальное и эмоционально-эстетическое восприятие лучших образцов этой эпохи, созданных в разных регионах мира; сформировать готовность использовать полученные знания в решении научно-теоретических и практических задач по профилю своей профессиональной деятельности.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Универсальные компетенции		
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в	УК-5.1. Знать - основные понятия археологии, этнологии, истории, культурологии; - сущность и функции	УК-5.1. Знать - этапы исторического развития культуры и искусства Средних веков и Возрождения и их характерные черты, основные

<p>социально-историческом, этическом философском контекстах</p>	<p>и исторического знания;</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные подходы к изучению культурных явлений; - многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы межкультурного взаимодействия; - особенности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира; - роль науки в развитии цивилизаций, взаимодействие науки и техники, связанных с ними современных социальных и этических проблем и достижений наук о природе, обществе и коммуникационных технологиях; <p>УК-5.2. Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания; - самостоятельно выявлять причинно-следственные связи исторических событий и явлений; - определять факторы универсальности и уникальности исторического развития цивилизаций мира; - проводить сравнительный анализ особенностей исторического развития культур и цивилизаций, материальной и духовной культуры народов мира; <p>УК-5.3. Владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, корректного и конструктивного ведения дискуссии; - приемами презентации результатов собственных теоретических изысканий в 	<p>памятники искусства Средних веков и Возрождения;</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные черты искусства Средних веков и Возрождения; основные черты культуры Средних веков и Возрождения, нашедшие свое выражение в памятниках искусства; - аксиологические аспекты культуры, отраженные в произведениях культуры и искусства Средних веков и Возрождения. <p>УК-5.2. Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - оценивать и интерпретировать исторические процессы в искусстве данного периода; - оценивать наиболее важные для нравственного и художественного развития человечества этнорегиональные варианты религиозных систем Средних веков и Возрождения, отразившихся в культуре и искусстве; - активизировать полученные знания в ходе самостоятельной работы для реализации личностного интеллектуального и творческого потенциала, для формирования гражданской позиции. <p>УК-5.3. Владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками отбора и систематизации культурно-исторического искусствоведческого материала; навыками сравнительно-исторического анализа; - навыками самостоятельного анализа художественных текстов Средних веков и Возрождения
---	--	--

	<p>области межкультурного взаимодействия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками определения вклада выдающихся деятелей и общественных движений в историческое развитие стран и народов мира. 	<p>выявления через анализ духовных, интеллектуальных и эстетических доминант эпохи;</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками интерпретации культурно-исторического материала в процессе формирования гражданской позиции личности.
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике	<p>ОПК-1.1. Знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы культуроведения; <p>ОПК-1.2. Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - участвовать в исследовательских и проектных работах в профессиональной сфере <p>ОПК-1.3. Владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной сфере; - навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информации о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей культуры. 	<p>ОПК-1.1. Знать</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные термины и понятия по дисциплине; - методологические основы исследования культуры и искусства Средних веков и Возрождения; - основные идеи и концепции ведущих ученых в историко-культурном и музеологическом знании и в современной науке. <p>ОПК-1.2. Уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять культурологические и методы и концепции для самостоятельного исследования и оценки памятников культуры и искусства Средних веков и Возрождения; - анализировать научно-теоретическую и учебно-методическую литературу, цифровые образовательные ресурсы по дисциплине и использовать их для построения собственного изложения программного материала с учетом оценки культурно-исторических особенностей того или иного периода и в контексте осмысления проблем в современной культурной политике; - интерпретировать материал по дисциплине в контексте профессиональной деятельности по сохранению и освоению культурного наследия. <p>ОПК-1.3. Владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками отбора методов исследования; - навыками самостоятельного научного исследования на культурологическую тематику; - навыками организации своего интеллектуального труда с учетом методологических идей и концепций историко-культурного знания.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО	
	Всего часов	Семестр
Контактная работа(всего)	84	3
В том числе:		
- лекции (ЛЗ)	42	3
- семинары (СЗ)	42	3
- практические (ПЗ)	-	-
- мелкогрупповые (МГЗ)	-	-
- индивидуальные (ИЗ)	-	-
Самостоятельная работа студента и контроль (всего часов), в том числе:		3
СРС	72	3
КОНТРОЛЬ	24	3
в том числе:		
- текущий контроль	15	
- промежуточный контроль (подготовка к экзамену)	9	3
Общая трудоемкость: (всего зач.Ед./кол-во часов по ФГОС)	5 / 180	3
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	курс:	
<i>Экзамен</i>	2	

2.2. Тематический план дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа студентов			
			Всего аудиторных часов	ЛЗ	СЗ	Г	Всего часов СРС	СРС	контроль СРС	
									текущий	промежуточный
Раздел 1 Культура и искусство Средних веков										
1.1	Специфика средневековой культур (УК-5/ОПК 1)	4	1	1			3	3		
1.2	Исторические условия становления и идейно культурные истоки средневековой культуры (УК-5/ОПК 1)	4	1	1			3	3		

1.3	Роль христианства в складывании средневековой культуры (УК-5/ОПК-1)	4	1	1			3	3		
1.4	Кельтская и древнегерманская культура как истоки средневековой западноевропейской культуры (УК-5/ОПК-1)	8	4	2	2		4	4		
1.5	Повседневная жизнь в Средние века (УК-5/ОПК-1)	8	4	2	2		4	4		
1.6	Специфика системы образования в средние века, школы, университеты (УК-5/ОПК-1)	7	3	1	2		4	4		
1.7	Средневековый монастырь и его культура(УК-5/ОПК-1)	7	4	2	2		3	3		
1.8	Средневековая рыцарская культура (УК-5/ОПК-1)	7	4	2	2		3	3		
1.9	Средневековый город и его культура(УК-5/ОПК-1)	7	4	2	2		3	3		
1.10.	Раннехристианское искусство (УК-5, ОПК-1)	7	4	2	2		3	3		
1.11.	Искусство Византии (УК-5, ОПК-1)	7	4	2	2		3	3		
1.12.	Готическое искусство (УК-5, ОПК-1)	7	4	2	2		3	3		
1.13.	Искусство Арабского Халифата (УК-5, ОПК-1)	7	4	2	2		3	3		
Раздел 2 Культура и искусство эпохи Возрождения										
2.1	Культурно-исторические предпосылки и типологические черты культуры Возрождения (УК-5/ОПК-1)	7	4	2	2		3	3		

2.2	Особенности ренессансного мышления типа (УК-5/ОПК-1)	7	4	2	2		3	3		
2.3	Религиозные воззрения Ренессанса(УК-5/ОПК-1)	7	4	2	2		3	3		
2.4	Социально-политические проекты Ренессанса. (УК-5/ОПК-1)	7	4	2	2		3	3		
2.5	Ренессанс – эпоха формирования нового естествознания (УК-5/ОПК-1)	7	4	2	2		3	3		
2.1.	Предвозрождение (УК-5, ОПК-1)	7	4	2	2		3	3		
2.2.	Искусство Раннего Возрождения (УК-5, ОПК-1)	7	4	2	2		3	3		
2.3.	Искусство Высокого Возрождения (УК-5, ОПК-1)	8	5	2	3		3	3		
2.4.	Искусство Позднего Возрождения (УК-5, ОПК-1)	7	4	2	2		3	3		
2.5.	Искусство Северного Возрождения (УК-5, ОПК-1)	8	5	2	3		3	3		
	Текущий контроль	15								
	Экзамен	9								
	Всего часов:	180	84	42	42		72		15	9

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Раздел 1. Культура и искусство Средних веков

Тема 1.1 Специфика средневековой культуры

Многозначность понятия «культура». Связь понятия «средние века» с отношением к средневековой культуре. Отношение к средневековой культуре в эпоху Возрождения, просветители о средневековой эпохе, идеализация средневековой культуры романтиками. Эволюционизм и изучение средних веков. Место средневековой культуры Европы во всемирно-историческом развитии человечества. Средневековая западноевропейская культура как часть общечеловеческой культуры.

Оригинальность средневековой эпохи. Хронологические рамки. Географический ареал. Средневековая культура и современность.

Тема 1.2 Исторические условия становления и идейно-культурные истоки средневековой культуры

Специфика социально - политического и культурного развития Средиземноморской Европы в 5 - 7 вв. Экономический упадок Римской империи в III - V вв., его связь с кризисом рабовладельческого общества.

Германские вторжения на территорию Западной Римской империи и ее распад. Общий упадок культуры в Западной Европе после «варварских» вторжений. Кризис римской культуры. Переходный характер «варварской» культуры.

Тема 1.3. Роль христианства в складывании средневековой культуры

Римское государство и христианство. Конфессиональная ситуация в Римской империи. «Религиозное наступление» с Востока. Складывание и эволюция системы религиозного синкретизма. Христианская церковь во 2-3 вв. Развитие монотеистической традиции в рамках Римской империи. Успехи христианства к началу IV века. Страны, города и места распространения христианства. Складывание канона. Формирование клира. Усиление экономического могущества. Относительная общественно-политическая самостоятельность. Особенности христианской религиозности: религия абстрактного человека, межклассовый характер, перевод социального протеста в моральный, демократичность. Внутренняя жизнь христианской церкви в 1-3 вв. Организация церкви.

Складывание епископата. Митрополиты в первые три века христианства. Римские епископы. Взаимоотношения

между отдельными христианскими церквями в первые три века. Церковное вероучение. Причины господства церковной идеологии в период раннего средневековья.

Понятие «religiollicita» («разрешенная религия») и его значение. Требования к «разрешенной» религии. Христианство как «religioillicita» («неразрешенная религия»). Гонения: определение понятия, масштабы, характер, итоги, последствия, значение для церковного и общественного развития. Миланский эдикт 313г. - содержание, отражение специфической конфессиональной ситуации начала IV в., значение для христианской религии и церкви, культурные последствия.

Апологетика. Определение понятия «апологетика». Ереси 2 - 5 вв. как отражение взаимодействия языческой и христианской культур. Определение понятия «ересь». Ереси как религиозное, социальное и культурное явление.

Тема 1.4. Кельтская и древнегерманская культуры как истоки средневековой западноевропейской культуры

Определение понятия «варвар». Основные группы «варваров». Культура древних кельтов. Материальная культура кельтов. Кельтская

религия и мифология. Друиды. Кельтское искусство. Стил «чеширского кота». Кельтский эпос. Барды и филиды. Эпос и средневековая европейская литература. Христианизация Ирландии и ее культурные последствия.

Древнегерманская культура Этническая и политическая история германцев. Контакты с Римом, их характер и последствия. Роль германцев в ниспровержении Римской империи. Культура германских племен.

Древнегерманская мифология. Влияние мифологии на германский героический эпос. Отражение германского эпоса в древненемецкой и англосаксонской литературе. «Беовульф».

Древнескандинавская культура. Религиозно-мифологические представления. Влияние христианских идей. Снорри Стурлусон: жизнь и творчество. «Большая» и «Малая» Эдда. Поэзия скальдов. Исландские саги. Сага (скела): художественные особенности, значение для трансляции культуры.

Тема 1.5. Повседневная жизнь в Средние века

Представления о рождении человека. Обряд инициации и крещение. Представление о возрасте. Сватовство. Свадьба: обрядность, символизм, социальное значение. Семья. Эволюция форм семьи. Правовые аспекты семейной жизни. Представления о смерти. Потусторонний мир в официальной церковной литературе и народных представлениях. Хронотоп в средневековой культуре повседневной культуре. Сотворение мира: официально-церковная версия и апокрифическая.

Представления о пространстве. Пространство жилища. Деревня как микрокосм. «Мир за рекой». Космология. Концепции устройства мира. Поиски рая в Средневековой Европе. Средневековые путешественники. Представления о других странах и народах. Бинарная оппозиция «свой-чужой» в менталитете средневекового человека.

Тема 1.6. Специфика системы образования в средние века, школы, университеты

Особенности средневековой культуры, письменный характер, стремление к энциклопедизму и идеологическому консерватизму.

Педагогические идеи Аврелия Августина. Роль в формировании средневековой педагогической системы Северина Боэция, Флавия Кассиодора, Марциана Капеллы, Григория Великого, Алкуина.

Церковные школы. «Внутренние» и «внешние» школы: общее и отличное. Программа обучения. Тривиум и квадривиум. Рыцарское образование. Образование и воспитание женщин. Средневековые университеты. Определение понятия «университет» («universitas»). Концепция университета. Болонский университет - студенческий архетип. Образование Парижского университета. Оксбридж - образование и особенности первоначального развития.

Общее и особенное в развитии средневековых европейских университетов. Привилегии университетов. Учебный процесс в

средневековом университете. «Лекции». «Репетиции». «Диспутации». Возведение в степени. Позднесредневековые университеты.

Тема 1.7. Средневековый монастырь и его культура

Возникновение монашества как признак начала этапа культурного «строительства». Причины начала монашеского движения. Предпосылки возникновения христианского монашества. Содержание и определение терминов «монах» и «монашество». Две фазы развития монашества: пустынноничество и кеновизм. Антоний Великий, Симеон Столпник. Первые христианские монастыри (Шенуте, Пахомия и др.). Возникновение и развитие западноевропейского монашества. Причины распространения монашеского движения на Запад. Бенедикт Нурсийский. «Правило жизни монашеской» - первый западноевропейский монашеский устав. Монастырь Монте-Кассино. Бенедиктинское движение.

Скриптории. «Виварий» Флавия Кассиодора, жизнь и деятельность его обитателей. Ирландские монастыри. Колумбан. Алкуин. Византийские монастыри, их связь с западноевропейскими. Афон. Клунийское движение.

Монашеские ордена. Движение за «евангельскую бедность» и основание нищенствующих орденов. Содержание термина «орден». Доменик де Гусман. Доминиканский орден. Франциск Ассизский: жизнь, деятельность и учение. Основание францисканского ордена и его роль в общественной жизни Европы.

Духовно-рыцарские ордена. Орден тамплиеров: история основания, деятельность и судьба. Иоанниты (госпитальеры). Тевтонский орден. Испанские ордена.

Орден иезуитов - новый тип средневекового монашеского ордена. Игнатий Лойола: жизнь и деятельность. «Духовные упражнения». «Общество Иисуса». Основание ордена. Практика иезуитов. Воспитание и образование. Роль ордена в истории Европы XVI в. Контрреформация.

Внутренняя жизнь монастыря и его культура. Распорядок жизни, занятия монахов. Иерархия монахов.

Архитектура монастыря. Монастырская живопись. Школы. Программа обучения. Монастырская педагогика.

Монастырская литература. «Исповедь» Аврелия Августина. Жития святых. Латинские видения.

Тема 1.8. Средневековая Рыцарская культура

Возникновение и эволюция средневекового западноевропейского рыцарства. Происхождение и значение терминов «рыцарь» и «рыцарство».

Формирование и специфика западно-европейского средневекового рыцарства. Периодизация истории рыцарства. Феодальная иерархия. Система феодалов. Вассально-ленные отношения. Сущность и функции феодального поместья. Оммаж. Скутагий. Особенности развития рыцарства в отдельных европейских странах (Франция, Англия, Германия). Рыцарство и церковь.

Идеология средневекового рыцарства. Социально-политические взгляды рыцарства.

Представление о государстве. Фигуры короля и сюзерена. Взаимоотношения сеньора и вассала. Права и обязанности сеньора и вассала. Инвеститура. Отношение к родине. Морально-этические воззрения рыцарей.

Рыцарские «добродетели». Феодальный кодекс. Отношение к войне. Отношение к крестьянам и горожанам. Отношение к женщине. Культ Прекрасной Дамы, его происхождение, смысл и эволюция.

Рыцарская культура. Одежда и вооружение рыцарей. Доспехи. Оружие, его классификация и эволюция. Конь. Рыцарские отряды. Штурмовая и осадная техника.

Воспитание и образование рыцарей. «Семь рыцарских добродетелей». Рыцарские пиры. Охота. Турниры. Игра в шахматы. Обеты. Рыцарский идеал.

Куртуазная литература, ее возникновение, особенности. Лирика провансальских трубадуров. Труверы. Рыцарский роман. Артуровский цикл. Рыцарский роман в отдельных европейских странах.

Замок. Его происхождение, предназначение и эволюция. Замковая архитектура. Интерьер замка. Замковое искусство. Замок как военный центр. Замок как часть комплекса «замок – деревня».

Тема 1.9. Средневековый город и его культура

Средневековый город и его эволюция. Определение термина «город». Понятия «средневековый город» и «феодальный город» Феодальный город и его сущность. Экономика города. Город в системе феодальных отношений. Типы городов.

Коммунальное движение. Складывание и рост городского сословия. Ремесло и ремесленники в городах. Цехи. Городские торговцы. Купеческие объединения. Социальные отношения внутри города. Особенности феодального города в отдельных странах. Городская культура. Специфика городской культуры. Облик феодального города. Топография. Архитектура. Психология горожанина, ее отличие от крестьянской. Городская литература. Городское право. Поэзия городского сословия. Фаблю. Сатирический животный эпос. Аллегорический эпос. Мираклё. Зачатки светского театра.

Тема 1.10. Раннехристианское искусство

Средневековье как особый историко-художественный хронотоп. Происхождение термина и его современное значение. Историография искусства средневековья. Основные принципы исследования искусства средневековья. Периодизация истории и истории искусства. Стилиевая периодизация искусства. Античность и средневековье. Доминанта божественного слова в религиозном искусстве. Религиозное и светское в средневековом искусстве.

Искусство варварских королевств. Раннехристианская культура. Феномен катакомб. Живопись катакомб. Раннехристианская пластика:

саркофаги и мелкая пластика. Распад стилистического языка античного искусства и сложение нового стиля. Античное наследие в раннехристианской иконографии.

«Каролингский ренессанс» – культура эпохи правления Карла Великого. Архитектура. Возобновление позднеантичных типологий в строительстве. Использование образцов Рима. Равенны, и иных традиций. Развитие базиликального церковного здания в монастырском строительстве придворного круга: новые планировочные и объемно-пространственные решения. Устойчивые и неустойчивые формообразования в каролингской архитектуре. Ахенская капелла. Мозаики капеллы.

Каролингская живопись. Фресковая монументальная живопись. Церковные постановления Запада в ответ на ересь иконоборчества и их воздействие на искусство. Книжная миниатюра: периодизация, основные школы. Придворная школа Карла Великого.

Смена стиля после смерти Карла и распада его придворной культуры. Школы Реймса и Тура в первой трети IX века. Памятники времени императора Лотаря и Карла Лысого, своеобразие позднекаролингских иконографий. Устойчивые черты стиля западноевропейской книжной миниатюры. Каролингская пластика и декоративно-прикладное искусство. Образцы VI века в интерпретации каролингских мастеров. Античные и варварские мотивы; византийские влияния; сложение новых типов декора.

Тема 1.11. Искусство Византии

Периодизация византийской культуры. Особенности византийского общества и византийской культуры. Православный монастырь, тип монастырской жизни и сознания. Понятия аскезы и духовного созерцания, исихия; их значение для византийского искусства.

Константинополь и периферия. Феномен восточно-христианского искусства. Роль местных школ в разные периоды. Идейные и эстетические основы византийской культуры. Роль античных культурных традиций. Специфика использования в Византии классического культурного наследия. Эллинское художественное наследие в византийском искусстве. Византийские «ренессансы».

Иконография византийского искусства. Устойчивость иконографических типов. Сложение иконографии отдельных образов, сцен и ансамблей росписей храмов. Иконография знаменитых чудотворных икон Христа и Богородицы, варианты этих иконографических типов. Античные прототипы христианской иконографии. Роль искусства христианского Востока в процессе создания иконографических схем. Понятие византийского стиля. Классические, эллинистические и восточные черты стиля, их синтез. Символика черт византийского стиля.

Империя Юстиниана. Константинополь - центр византийской культуры. Реставраторские тенденции культуры юстиниановского периода. Ориентация на древний Рим. Оформление византийского стиля. Архитектура VI в. Типы византийских храмов и их структура (базилика, центрический

храм, крестово-купольный, скальный). Символика византийского храма. Распространение купольного типа зодчества и причины его преобладания. Оформление христианской литургии. Восточные традиции в архитектуре VI в. Сводчатая архитектура как отражение особенностей восточно-христианского мировоззрения. Центрическая архитектура. Церковь свв. Сергия и Вакха в Константинополе. Соотношение пространства и массы. Особенности пространственной композиции. Способы «дематериализации» стен. Церковь Сан Витале в Равенне.

София Константинопольская. Время и история строительства. Архитекторы. План. Уникальность типологии. Конструктивные особенности. Материал. Организация внутреннего пространства, его образная выразительность и символика. Оформление внутреннего пространства, опоры, стены и внутренние перегородки. Колонны, их тектоническая и ритмическая роль в центральном нефе и на галереях. Использование мотивов светского дворцового зодчества. Особенности стиля. Эстетическая выразительность. Идейное содержание архитектурного образа Софии. Купольная базилика - основной тип зодчества VI в. Видоизменение принципов купольной базилики V в. Идеальный смысл этого процесса. Конструктивные трудности. Церковь св. Ирины в Константинополе, история постройки, перестройка в VIII в., реконструкция её облика VI в. Купольные базилики центрического типа. Храмы свв. Апостолов в Константинополе и св. Иоанна в Эфесе, соединение базилики, крестообразных и купольных зданий. Тип компактной купольной базилики. Дворцовая церковь в Касрибн-Вардане (Сирия) и церковь Марии в Эфесе. Оригинальность конструкции, черты ее сходства с конструкцией Софии Константинопольской. Приближение к крестово-купольной системе. Перспектива развития. Вариант купольной базилики типа церкви св. Тита в Гортине (Крит).

Архитектура VI в. в Армении и Грузии. Центрические постройки. Типология. Сходство с архитектурой Сирии и отличия от нее. Местный стиль. Общие черты церковного зодчества юстиниановской эпохи. Светское дворцовое строительство. Раскопки Большого императорского дворца в Константинополе.

Живопись VI в. Окончательное оформление всех черт византийского художественного образа и стиля. Спиритуалистическое содержание образа. Мозаики первой половины VI в. в Равенне (Сант Аполлинаре Нуово, Сан Витале, Сант Аполлинаре ин Классе), в монастыре св. Екатерины на Синае, на Кипре (церковь Панагии Канакарии), в Паренцо (базилика св. Евфрасия). Проблема мастеров. Роль Константинополя Императорские заказы. Мозаики в базиликах свв. Космы и Дамиана и в Сан Теодоро в Риме. Близость византийскому искусству. Особенности римских мастерских.

Символический характер иконографических программ. Отказ от повествовательных исторических циклов. Теофания. Прообразовательная символика. Тема Страшного Суда и Небесного Иерусалима. Тема жертвы. Литургический аспект. Роль и место образов мучеников. Патрональные и

донаторские темы. Несохранившиеся мозаики VI в. в храме Софии и в церкви свв. Апостолов в Константинополе. Их описания и символика.

Художественное единство образов и стиля в мозаиках VI в. Типология образов, их содержание. Идеалы восточного христианского монашества и отшельничества в Египте, Сирии, Палестине. Понятие аскезы и духовного восхождения. Влияние “пустыни” на искусство Империи. Имперский компонент в византийском искусстве VI в., его риторичность, триумфальность, роскошь. Столичное происхождение такого искусства. Генезис стиля мозаик VI в. Роль восточно-христианских и римских традиций, переосмысление каждого из них, оригинальный результат. Аскетический характер стиля. Отражение в нём важнейших сторон византизма.

Художественная культура «македонского ренессанса». Творения миниатюристов. Прикладное искусство. Своеобразие искусства эпохи Комнинов. Икона «Владимирская Богоматерь». Нововведения в декоративном искусстве. Византийская эмаль. Расцвет внешнего облика храма. Одухотворенность искусства Палеологовской эпохи. Капеллы-молельни. Художественное золотое шитье. Рождение портретов молящихся. Искусство стран византийского круга.

Тема 1.12. Романское искусство

Романский стиль в западноевропейской культуре. Романская архитектура. Феодальный замок как крепость. Монастырь как отдельная форма жизни в средневековом обществе. Период формирования романского искусства. Проблема базиликального сводчатого здания. Характеристика нового архитектурного языка. Технический и художественный смысл романской архитектурной системы. Историческое происхождение романской базилики. Типологические и иконографические особенности романского храма. Романская и византийская архитектура. Паломнические базилики, их планировочные, объемно-пространственные и декоративные принципы. Монастырское и светское строительство в архитектуре XI-XII веков, его национальные особенности. Жилой дом и светские общественные постройки; градостроительные принципы. Специфические черты романской архитектуры во Франции, Германии, Италии и Испании.

Романская скульптура. Первые памятники монументальной пластики в раннероманский период и их зависимость от книжной миниатюры и ювелирного искусства. Сложение романской иконографии портала во Франции. Основные памятники порталной скульптуры во Франции: темы и стилистика. Бургундская школа, Клюни, Отен, Везле. Итальянская скульптура романской эпохи. Германия: надгробия романского времени. Мелкая пластика и ювелирное искусство. Византийское, античное и собственно романское в романской пластике XII века.

Книжная миниатюра. Памятники монументальной живописи. Искусство фрески. Проблемы провинциальных и столичных стилей в византийском искусстве и их отражение в романской живописи.

Тема 1.13. Готическое искусство

Готический стиль в западноевропейской культуре. Многообразие функций готического собора. Конструктивные основы готической архитектуры. Нервюрный крестовый свод, его предистория в романской архитектуре. Нормандский вариант романских сводчатых покрытий и его отношение к готике. Ярусное построение готического собора. Способы достижения равновесия в ранней и зрелой готике; система контрфорсов и аркбутанов. Типология готического церковного строительства.

Проблема готического церковного фасада. Национальные особенности конструктивного решения готических храмов. Изменение других типов построек средневековья под воздействием конструктивных систем готики. Монастырское и светское строительство; типология готического жилого дома и общественного здания.

Общая характеристика готики как стиля в изобразительном искусстве. Типология и общая иконографическая характеристика изобразительного искусства готики. Синтез искусств в соборе. Музыка, скульптурное, живописное и декоративное убранство готического собора. Церковная музыка, ее жанры. Витражное искусство.

Типологическая характеристика готической скульптуры: готический собор и возможные места для скульптурной декорации в соборе в зависимости от национальной школы. Круглая скульптура и рельеф. Скульптурные группы: сюжет, композиционное, цветовое и световое решения. Другие виды скульптуры; мелкая пластика.

Общая характеристика искусства живописи в эпоху готики. Проблема стилистической эволюции искусства готики в ее отношении к живописи. Иконографические свойства готической живописи; место живописи в готическом соборе; новые места для живописи в системе искусства готики. Типология готической живописи (миниатюра, алтарь, икона и станковая живопись, монументальная живопись) и ее зависимость от национальных школ; типологические изменения в искусстве живописи в ходе развития готики. Проблема готического алтаря. Створчатый алтарь.

Характерные черты искусства ранней, зрелой и «пламенеющей» готики. Национальные особенности готического стиля.

Тема 1.14. Искусство Арабского Халифата

Формирование исламской культуры и искусства. Искусство как проявление Единства в красоте и упорядоченности Космоса. Значение духовной деятельности пророка Мухаммеда для развития культуры и искусства. Развитие городов, ремесел, торговли. Расцвет науки (астрономия, астрология, математика, оптика, медицина) и искусство. Открытость культурным влияниям Востока и Запада. Переводческая деятельность арабских ученых как необходимое звено сохранения и передачи античных знаний Европе. Мотив «поиска счастья» в сочинениях Ибн Сина, Ибн Рушда, в «Послании Братьев Чистоты» и его роль в создании благоприятных условий для свободного потока художественных идей. Своеобразие организации

художественной жизни. Искусство Халифата Омейядов. Искусство Халифата Аббасидов. Мавританский стиль в искусстве.

Основные особенности мусульманской архитектуры. Градостроительство. Особенности планировки старых и новых городов. Дамаск – пример города старого типа. Новый город – Фустат. Виды архитектурных сооружений (мечеть, медресе, мавзолей, дворец, минарет). Культовые сооружения: метафизика плана, конструкций, объемно-пространственного решения, организации интерьера. Мечеть как образ мира. Храм Кааба. Конструктивные формы мусульманской архитектуры (башни – гульдаста, система навесов – айваны и др.). Типы арок. Философия геометрических форм. Становление типа «арабской» дворовой мечети. Переработка позднеантичных и византийских традиций. Мечеть Омейядов в Дамаске. Эволюция типа колонной дворовой мечети в Египте: мечети Амра в Фустате, Ибн-Тулуна в Каире, и в культуре Кордовского халифата (Испания). Большая мечеть в Кордове – классический образец дворовой мечети. Центрический тип культового сооружения. Мечеть Куббат-ас-Сахр («Купол Скалы») в Иерусалиме. Светская архитектура. Загородные замки Омейядов: Мшатта, Кусейр-Амра, Каср-ал-Хайр и др. Дворцы Самарры. Архитектура Египта и мавританской Испании после распада халифата – новый этап в развитии зодчества. Появление четырехайванной композиции культового здания: мечети султана Хасана, Баркука. Купольная тема в архитектуре Египта: маристан султана Калауна в Каире, мавзолеи на кладбище Мамлюков. Эволюция стиля от монументальной простоты и строгости объемов и поверхностей к игре бликов, мерцанию полихромии «разукрупненных» объемов и форм. Дворец Альгамбра в Гранаде: шедевр позднесредневекового зодчества или выражение упадка стиля?

Проблемы изобразительности в искусстве халифата. Орнамент как модель мира и как способ переработки натурного мотива. Типы орнаментов. Арабеска – «глубокая тайна» арабского орнамента. Музыкальные законы арабесок. Синтез искусств в мечети. Каллиграфия как вид изобразительного искусства. Почерк куфи, сульс, насхи. Скульптура во дворцах Мшатта, Каср-ал-Хайр. Мистицизм Слова и культ Книги. Расцвет эпитафии. Бурное развитие изобразительного начала в жанрах художественной литературы. Искусство мозаики. Мозаики в мечети Омейядов в Дамаске. Росписи бань (бани Кусейр-Амра). Стенные росписи дворцов. Росписи дворца Джаусак в Самаре. Живописная миниатюра. Арабо-месопотамская («багдадская») школа миниатюры начала XIII в. Проблемы генезиса. Миниатюры к научным трактатам («Фармакология» Диоскорида) и к произведениям арабской художественной литературы.

Декоративно-прикладное искусство: керамика, металлопластика, ткачество. Альгамбрские вазы. Резьба по камню и дереву.

Раздел 2. Культура и искусство эпохи Возрождения

Тема 2.1. Культурно-исторические предпосылки и типологические черты культуры Возрождения

Этимология понятия «возрождение». Периодизация ренессансной культуры. Дискуссионность подходов к определению исторических границ культуры Возрождения в историографии.

Исторические предпосылки формирования ренессансной культуры: 1) преобразования в области социально-политических отношений. 2) идейные истоки становления ренессансной культуры.

Типологические черты культуры Возрождения. Место Античности и средневековых традиций в культуре Возрождения.

Сущность ренессансного антропоцентризма. Гуманизм – как новая идеология культуры (этимология понятия, становления смыслового содержания). Специфические черты гуманистического мировоззрения.

Тема 2.2. Особенности ренессансного типа мышления

Характеристика ренессансного индивидуализма. Секуляризация мышления. Диалогичность как структурный признак гуманистического мышления. Игровой принцип и эстетизация действительности как особенность гуманистического мироощущения.

Социокультурные последствия формирования ренессансного типа мышления в сферах религиозного мировоззрения, гуманистической философии, системы образования, политических воззрений, научного знания, искусства.

Характеристика и основные составляющие нового нравственного идеала Ренессанса. Причины «титанизма» и значимость его «обратной стороны» (А. Лосев).

Тема 2.3. Религиозные воззрения Ренессанса

Специфика религиозного мировоззрения в культуре Возрождения. Двойственность эпохи как этапа в развитии западного христианства и периода секуляризации форм общественной и идейной жизни.

Гуманистическая теория и практика по отношению к религиозным вопросам. Христианство и гуманизм: преемственность основ христианского мировоззрения в гуманистическом мышлении; принципиальные расхождения религиозных воззрений гуманистов и христианской ортодоксии.

Характер религиозности итальянского Возрождения в сфере массового сознания и практике повседневной жизни. Специфика итальянского католицизма.

Тема 2.4. Утопические концепции культуры Возрождения

Типологические признаки и самоотрицание Ренессанса в литературном жанре общественно-политической утопии. Теоретические и практические первоисточники, особенности литературной формы, центральная проблема, характер соотношения личного и общественного.

Ренессансная модель конструирования идеального мира. Основные положения «Золотой книжечки» Томаса Мора.

Политическая программа социальных преобразований в «Городе Солнца» Томмазо Кампанеллы.

Историческая судьба утопических концепций. «Антиутопия»: понятие, генетические признаки и причины возникновения.

Тема 2.5. Ренессанс – эпоха формирования нового естествознания

Предпосылки развития научного знания эпохи Возрождения в недрах средневекового мышления. Социокультурные и мировоззренческие факторы становления естествознания.

Концептуальный базис ренессансной культуры, способствующий созданию новых научных программ (место и роль человека в объективном мире, отношение к деятельности, использование античных научных теорий). Ренессансные концепции естествознания.

Сущность «битвы вокруг метода» – основной проблемы становления научного знания, и пути ее решения.

Исторические, политические и культур-философские аспекты «коперниканского переворота»; его роль в становлении западноевропейской парадигмы мышления.

Формирование новых научных подходов в деятельности Галилея. Модель физического мира Декарта.

Исаак Ньютон – завершение коперниканской революции.

Формирование научных представлений в медицине (Гарвей, Парацельс и др.).

Тема 2.6 Предвозрождение.

Дученто. Архитектура Флоренции: от античности к Ренессансу. Отсутствие стилевого единства в архитектуре. Традиции античной, романской и готической архитектуры. Флорентийские постройки: церкви – Санта Мария Новелла, Санта Тринитта и Ор-Сан-Микеле. Собор Санта-Мария дель Фьоре. Вклад зодчих Проторенессанса в гражданскую архитектуру: Палаццо дель Подеста во Флоренции Черты нового искусства в скульптуре. Внегреческие традиции в произведениях Николо Пизано Черты реализма в рельефах кафедр Пизанского баптистерия и Сиенского собора. Джованни Пизано, значение его творчества для развития итальянской скульптуры XIV века.

Влияние византийских, романо-готических и античных традиций на развитие итальянской живописи XIII века – начала XIV века. Чимабуэ – мастер торжественных алтарных икон и монументальных росписей. Зарождение реалистических тенденций в Риме и творчество Пьетро Кваллини. Расцвет флорентийской школы на рубеже XIII века – первой четверти XIV века. Творчество Джотто ди Бондоне. Новое понимание религиозной темы, изображение реальной жизни, выработка новых изобразительных средств: трехмерное пространство, объемность фигур, новое понимание задач композиции. Архитектурные работы Джотто. Значение художественной реформы Джотто для искусства последующих веков.

Треченто. Дуччо ди Буонинсеня – основоположник живописной школы Сиены. Поэтические и лирические черты его творчества. Сиенская школа живописи XIV века. Византийские и готические традиции школы, реалистические тенденции (появление портрета, архитектурного пейзажа, зачатков бытового жанра). Своеобразие творческой манеры Симоне Мартини. Братья Лоренцети: Пьетро и Амброджо, их монументальные фрески в Палаццо Пубблико «Аллегория Доброго и Злого Правления» и «Плоды Доброго и Злого Правления». Линейная перспектива в произведениях Амброджо. Сиенские скульптуры: Тино да Камаино и Лоренцо Майтани.

Искусство Флоренции середины и второй половины 14-го столетия. Таддео Гадди. Цикл фресок из жизни Марии для капеллы Барончелли церкви Санта Кроче, их повествовательность. Сын Т. Гадди Аньоло Гадди, выразитель интернационального течения, автор фресок и картины «Мадонна делла Мизерикордия». Анреа Буонайути, основные работы – росписи Испанской капеллы в церкви Санта Мария Новелла. Андреа Орканья – архитектор, скульптор, мозаист, живописец и поэт. Наиболее значительные произведения Орканьи: большой табернакль флорентийской церкви Ор-Сан-Микеле, из живописных работ – сохранившаяся частично фреска «Страшный суд» и алтарный образ. Реалистические черты в произведениях архитектора, скульптора, мастера рельефа Андреа Пизано. Главные работы А. Пизано Типичные представители интернационального готического стиля рубежа XIV-XV века: Лоренцо Монако и Джентиле да Фабриано, их влияние на мастеров XV столетия.

Живопись Пизы XIV в. Фрески «Триумф смерти» и «Страшный суд» в пизанском Кампосанто. Веронские живописцы, представители интернациональной готики Алтикьеро и Аванцо. Роспись капелл Сан Феличе и сан Джорджо в Пауде. Их «эмпирический реализм» и влияние на мастеров XV столетия. Пизанелло.

Тема 2.7. Искусство Раннего Возрождения

Характерные черты архитектуры кватроченто в Италии. Проекты «идеальных городов». Возникновение новых типов общественных зданий. Основные архитектурные школы. Особенности архитектурного развития Флоренции – центра итальянского искусства XV в. Формирование городских ансамблей. Крупнейшие мастера архитектуры и их творения. Филиппо ди сер Брунеллески – основоположник зодчества итальянского Возрождения. Важнейшие постройки. Сложение нового типа дворца – палаццо. Архитектура Венеции. Декоративное убранство, разнообразие форм, красочное великолепие – характерные черты венецианского зодчества.

Новое реалистическое направление в итальянской скульптуре. Скульптурные шедевры Донателло. Преодоление готики, изучение закономерностей строения человеческой фигуры, обращение к античности. Развитие свободно стоящей статуи. Проблема рельефа в творчестве Донателло. Идеализирующие тенденции и черты реализма в творчестве

Лоренцо Гиберти. Теоретический труд Гиберти «Комментарий». Создание нового типа скульптуры с применением техники цветной глазури в работах Лука делла Роббиа. Развитие форм надгробного памятника и скульптурного портрета. Развитие бронзовой пластики. Антонио Поллайоло и его мастерская. Скульптурные работы Верроккьо «Давид», конный памятник Коллеони в Венеции. Живописные работы Верроккьо.

Живопись раннего Возрождения. Томмазо Мазаччо и его «переворот в живописи». Изучение строения человеческой фигуры и овладение средствами линейной перспективы. Роспись капеллы Бранкаччи. Фрески Мазаччо. Реалистическая яркость образов, живописно пластическая сила форм произведений Андреа дель Кастаньо. Лиризм и сказочность живописных произведений фра Беато Анжелико. Разработка линейной перспективы в сказочных работах Паоло Учелло. Беноццо Гоццолли, ученик Анжелико. Фра Филлипо Липпи – яркий представитель повествовательной живописи. Тонкий поэтизм живописца флорентийского кватроченто Доменико Венециано. Мир образов Боттичелли. Библейские и античные мотивы творчества. Яркость образов, тонкость передачи настроений и чувств, и точность и выразительность рисунка. Черты надломленности и тревоги, утонченной декоративности, элементы архаизации.

Школы за пределами Флоренции. Распространение в искусстве средней Италии влияний Флоренции и нидерландской школы живописи. Пьеро делла Франческа. Росписи в церкви Сан Франческо в Аретцо. Станковые картины Франческа и его портреты. Разработка проблем передачи света и воздуха. Теоретические труды Франческа. Искусство Умбрии. Пьетро Перуджино как ведущий мастер умбрийской школы. Поэтичность и созерцательность его образов в алтарных и станковых композициях. Бернардино Пинтуриккьо и его место в монументально – декоративном искусстве раннего Возрождения. Искусство северной Италии. Рисунки Пизанелло. Значение его творчества в развитии медальерного искусства. Творчество Андреа Мантенья. Преодоление готических традиций, его интерес к античности, изучение перспективы и анатомии, передача человеческой фигуры в движении и ракурсах. Фрески и росписи автора. Его гравюры и их влияние на развитие европейской графики.

Искусство Феррары, стойкость в нем готических традиций. Влияние падунской школы и искусства Нидерландов. Козимо Тура как основоположник феррарской школы. Концентрированная экспрессия художественного языка в его станковых произведениях и росписях.

Раннее Возрождение в Венеции. Истоки и характерные черты венецианского Возрождения. Византийские и готические традиции в венецианской живописи. Антонио Виварини (1415-1470). Бартоломео Виварини (1432-1499) и Альвизе Виварини (ок. 1446 - 1504). Консервативный характер искусства Карло Кривелли, сближающий его с Феррарской школой. Переработка Антонелло да Мессина традиций нидерландского искусства. Жанровые и пейзажные мотивы в творчестве Витторе Карпаччо и Чима да Конельяно. Развитие реализма в творчестве

Якопо Беллини. Джентиле Беллини и зарождение венецианской исторической живописи. Портреты Джентиле Беллини. Джованни Беллини (Джанбеллино) – крупнейший мастер венецианской живописи XV в., его роль в развитии колоризма в искусстве Венеции.

Тема 2.8. Искусство Высокого Возрождения

Высокое Возрождение – вершина развития архитектуры Ренессанса. Творения Донато Браманте. Антонио да Сангалло – Младший. Появление новых приемов в композиции городского дворца. Джулио Романо, ученик Рафаэля, представитель Высокого Возрождения в северной Италии. Архитектурные произведения Микеланджело Буонарроти. Архитектурные работы Рафаэля.

Живопись и скульптура Высокого Возрождения. Титаны Ренессанса.

Гениальный художник, ученый и экспериментатор Леонардо да Винчи. Универсальность Леонардо да Винчи. Его эстетические взгляды. Значение научных изысканий в художественном творчестве Леонардо. «Трактат о живописи». Скульптурные работы. Влияние творчества Леонардо да Винчи на современных ему художников Италии и других стран. Значение Леонардо да Винчи для мировой истории искусств.

Рафаэль Санти. Периоды творчества художника, их характерные черты. Воплощение в искусстве идеала гармонически развитого человека. Величие и стройность композиций Рафаэля. Умбрийский период творчества художника. Особенности композиционного мышления Рафаэля. Ритмическая организация произведений. Римский период. Расцвет творчества Рафаэля. Роспись Ватиканских станц. Мадонны римского периода: «Мадонна в кресле». Вершина воплощения темы материнства в «Сикстинской мадонне». Роспись Фарнезины. Рафаэль и античность. Портреты Рафаэля. Роль Рафаэля в разработке орнаментально – декоративной системы Высокого Возрождения, картоны для гобеленов. Школа Рафаэля.

Микеланджело Буонарроти – выразитель гуманистических идей и принципов искусства Высокого Возрождения. Скульптурные работы. «Давид» - олицетворение могущества свободного человека. Живописные произведения. Римский период творчества. Фрески потолка Сикстинской капеллы. Отражение кризиса культуры Возрождения в поздних работах Микеланджело. Графика Микеланджело как самостоятельный вид искусства. Архитектурные произведения Микеланджело. Историческое значение творчества Микеланджело, его воздействие на искусство последующих эпох.

Искусство Флоренции начала XVI века. Алтарные картины Фра Бартоломео. Живопись Пармы. Новизна декоративных решений в плафонных и купольных росписях Антонио Корреджо. Живопись Венеции начала XVI в. Джорджоне и мастера венецианской живописи. Утонченная гармония духовно богатого и физически здорового человека, его связь с природой, колористические решения, новое понимание пейзажа. Тициан – крупнейший представитель венецианской школы. Реализм и жизнеутверждающий характер его искусства. Многоэтапность творчества. Отражение кризиса культуры Возрождения в искусстве позднего Тициана. Поздние автопортреты. Колорит Тициана и его живописная манера. Влияние Тициана на последующее развитие западноевропейской живописи.

Живопись Венеции второй половины XVI в. Декоративный характер его живописи Паоло Веронезе. Колористические и декоративно – композиционные решения работ Веронезе. Трагический мир Тинторетто. Новое истолкование религиозных и мифологических тем. Эмоциональная выразительность картин и своеобразие живописной манеры Тинторетто. Портреты художника, их глубокий психологизм.

Художники венецианской Тетрафермы. Их особый интерес к повседневной жизни личности человека. Связь с традициями школ северной Италии.

Тема 2.9. Искусство Позднего Возрождения

Архитектура Позднего Возрождения. Наличие двух линий художественного развития в архитектуре: утверждение живописных принципов будущей архитектуры барокко и подготовка основ классицизма. Джакомо Виньола, влияние Микельанджело на его творчество. Церковь Иль Джезу в Риме как вершина искусства Виньолы, утверждение академических тенденций. Теоретические труды Виньолы «Правило пяти орденов архитектуры». Постройки Якопо Сансовино в Венеции. Андреа Палладио, последний из блестящей плеяды североитальянских архитекторов, родоначальник классицизма. Разработка Палладио типа городского дворца в Винченце: палаццо Кьерикати, Вальмарана, ложа дель Капитано, Вилла Ротонда близ Виченцы, церковь Сан Джорджо Маджоре в Венеции. Палладио – теоретик. Трактат «Четыре книги об архитектуре».

Маньеризм как художественное течение периода кризиса Возрождения. Характерные признаки маньеризма - субъективный взгляд на мир, отказ от научного познания мира. Распространение маньеризма в других странах Европы. Ранние представители маньеризма.

Тема 2.10. Искусство Северного Возрождения

Условность термина «Северное Возрождение». Общность основных идейных и художественных закономерностей в культуре разных европейских стран. Своеобразие национальных условий развития новой культуры. Отсутствие античного наследия, большое значение традиций средневековья,

своеобразное преломление завоеваний итальянского искусства. Искусство XV–XVI вв. в Нидерландах, Германии, Франции и Испании.

Ренессанс в архитектуре Северной Европы. Шедевры французской архитектуры. Специфика архитектуры Нидерландов и Германии. Стойкость готических традиций в архитектуре.

Художественная культура Нидерландов. Живопись нидерландских мастеров. Роль франко-бургундской культуры, школ миниатюры средневековья в формировании нидерландского искусства в начальный период. Мастер из Флемаля (Роберт Кампен как один из основоположников нидерландской школы живописи. Братья Ван Эйк. Творчество Яна Ван Эйка. Гентский алтарь – мир небесных и земных героев. Значение творчества Яна Ван Эйка для развития нидерландской и европейской живописи. Работы на религиозную тематику и портреты Рогира Ван дер Вейдена. Индивидуальные черты творчества Гуго Ван дер Гуса. Экспрессивность и драматизм его образов, острота реалистических характеристик. Разработка мелкофигурной повествовательной композиции в творчестве Ганса Мемлинга. Лиризм героев Мемлинга, воплощение в них безмятежного душевного состояния. В мире фантазмагорий Иеронима Босха. Переплетение в творчестве реализма, средневековой фантастики, фольклора и мистики. Космический характер картин. Мировоззренческая программа в произведениях Босха. Создатель первых жанровых картин Квентин Массейс. Лука Лейденский – мастер резцовой гравюры и жанрово - повествовательных картин. Основные направления в нидерландской живописи: романизм, маньеризм, традиционализм. Философское искусство Питера Брейгеля Старшего. Раздумья художника об извечной трагедии человечества и жестокости карающей судьбы.

Художественная культура Германии. Начало книгопечатания и развитие графики в Германии. Распространение гравюры как самостоятельного жанра. Очаги сосредоточения художественной жизни на рубеже XIV-XV вв. «Пражская школа»: мастер Вышебродского цикла Требоньского алтаря, мастер Теодорик. Живопись северных школ, их связь нидерландской искусством. Мастер Бертрам как представитель гамбургской школы. Конрад из Зеста, его воздействие на творчество кельнских художников. Художники кельнской школы.

Расцвет немецкой гравюры на меди во второй половине XV в. Роль Мартина Шонгауэра в развитии немецкой гравюры эпохи Возрождения. Живописные работы мастера. Живописец и резчик Михаэль Пахер, связь его искусства с мастерами северной Италии. Устойчивость традиций готики в скульптуре XV в. Петер Парлер – архитектор, скульптор, мастер рубежа XIV-XV вв., представитель «мягкого стиля». Конрад фон Эйнбек как создатель монументальных фигур и портретов. Новые искания в скульптуре: Николаус Герхард, Ганс Мульчер. Литейная мастерская Фишеров в Нюрнберге.

Живопись, графика и теоретические труды по искусству Альбрехта Дюрера. Автопортреты Дюрера. Немецкая графика эпохи Реформации и ее связь с творчеством Дюрера. Сочетание мистики и реалистических черт в его

искусстве Маттиаса Грюневальда. Лукас Кранах Старший – основатель саксонской школы. Главные темы творчества. Представители Дунайской школы и развитие немецкого пейзажа. Кризис немецкого искусства во второй половине XVI в.

Художественная культура Франции XV в. Своеобразие французского возрождения. Классическая готика – основа ренессансного искусства во Франции. Важная Роль бургундско-фламандских школ в развитии культуры и искусства. «Международный стиль», характерные черты. Братья Лимбург: Поль, Жаннекен (Жане) и Эрман (Герман). Миниатюры Симона Мармиона к «Большим французским хроникам». Влияние искусства Нидерландов на творчество Николя Фромана. Жан Фуке и Луарская школа. Аналитическая точность в передаче индивидуальных черт моделей в портретах. Фуке – мастер натурального рисунка. Последователи Жана Фуке. Лионская школа и ее глава Жан Перраль: живописец, архитектор, математик, писатель. «Свободные искусства». Групповой портрет современников. Развитие шпалерного искусства во Франции XV в. и расписных эмалей в Лиможе.

Художественная культура Франции XVI в. Придворный характер французской культуры, ее подъем. Влияние Италии на развитие французского искусства. Роль итальянских художников – маньеристов в становлении школы Фонтенбло (Россо, Ф. Приматиччо, Николо дель Аббате), их декоративные работы в оформлении галереи Франциска I, Бального зала, комнаты герцогини Д'Этан. Картина Россо «Единение Франции». Вторая школа Фонтенбло – период работы в замке на рубеже XVI-XVII вв. мастеров фламандской школы – Туссена Дюбрейна, Амбруаза Дюба и других. Влияние школы Фонтенбло на французскую живопись. Лука Пенни («Диана – охотница», Мастер Флоры («Рождение амура»), Антуан Карон («Резня триумвиров»), Жан Кузен Старший («Ева – первая Пандора»).

Расцвет портретного жанра во французской живописи. Портреты Жана Клуэ Старшего. Графические портреты Жана Клуэ. Франсуа Клуэ – крупнейший портретист XVI в. Глубина проникновения в духовный мир человека в графических портретах Франсуа Клуэ. Живопись восприятия модели, передача ее душевного состояния в портретах Корнеля де Лиона. Достижения французских художников в области реалистического карандашного портрета.

Архитектура. Реконструкция и строительство новых замков во Франции в конце XV-XVI вв. Новое поколение архитекторов, обращение к наследию античного мира и завоеваниям итальянских зодчих. Тесное сотрудничество скульпторов и архитекторов – традиции французского искусства средневековья. Усиление светского начала в пластике XV в. Расцвет французской керамики в XVI столетии. Мастерская Сен-Поршера. Открытие секретов глазури Бернаром Палисси. Эпоха Возрождения во Франции – основа расцвета культуры последующих столетий.

Художественная культура Испании. Своеобразие исторического пути Испании. Запаздывание ренессансного движения, консервативность позднего Возрождения в испанской культуре и искусстве. Влияние культуры арабских

народов. Проявление этого влияния в архитектуре – стиль «платереск» (ювелирный). Творения Хуана де Гуаса. Педро Мачук. Архитектор и теоретик Хуан де Эррера. Эскориал – комплекс дворца-монастыря, резиденция короля Филиппа II как символ абсолютизма. «Безорнаментальный» стиль Эскориала. Тесная связь скульптуры и архитектуры. Стиль платереск в алтарях (ретабло).. Итальянские скульпторы в Испании. Роль нидерландских художников в развитии испанской живописи. Мастера живописи: Луис Дальма, Педро Берругете, Жауме Уге, Луис де Моралес и др. Алонсо Санчес Коэльо – представитель испанской школы портрета. Галерея придворных портретов эпохи Филиппа II.

Возрождение в других странах Европы. Исторические предпосылки возникновения культуры Возрождения в других странах Европы: Англии, Венгрии, Португалии, Польше, Чехословакии. Кратковременность развития и локальный характер ренессансной культуры этих стран, ее судьбы. Значение Возрождения для культуры последующих эпох.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий

3.1. Планы семинарских занятий

3.1.1. Тема семинара: Кельтская и древнегерманская культура как истоки средневековой западноевропейской культуры

Цель: уметь выявить закономерности возникновения и эволюции западноевропейской средневековой цивилизации

Вопросы для обсуждения.

1. Определение понятия «варвар». Основные группы «варваров».
2. Культура древних кельтов. Политическая и этническая история, материальная культура.
3. Кельтская религия и мифология. Друиды.
4. Кельтское искусство. Стиль «чеширского кота».
5. Кельтский эпос. Барды и филиды. Эпос и средневековая европейская литература.
6. Христианизация Ирландии и культурные последствия.
7. Этническая и политическая история германцев. Контакты с Римом, их характер и последствия. Роль германцев в ниспровержении Римской империи.
8. Культура германских племен. Древнегерманская мифология. Влияние мифологии на германский героический эпос.
9. Англосаксонский эпос «Беовульф».
10. Древнескандинавская культура. Религиозно-мифологические представления.

11. Влияние христианских идей. Снорри Стурлусон: жизнь и творчество. «Большая» и «Малая» Эдда.

12. Поэзия скальдов. Исландские саги. Сага (скела): художественные особенности, значение для трансляции культуры.

Практическое задание:

1. Доклады: Средневековый героический эпос германских народов (Беовульф, Саршая Эдда, Песнь о Нибелунгах) отметить особенности эпического произведения.

Основная литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др.; под ред. Н.О. Воскресенская. - 2-е изд., стер. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 759 с.: ил. - (Cogitoergosum). - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386).

2. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402).

Дополнительная литература:

1. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от Античности до XX века: учебное пособие / М.И. Козьякова. - М.: Согласие, 2013. - 526 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984).

2. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 975 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180).

3. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026)

4. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры: учебник / В.Г. Торосян. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 960 с. [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009)

5. Шкарлупина, Г.Д. Шаги в мир культуры: пособие по методике для студентов и учителей: учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 370 с.: ил., схем., табл. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001).

3.1.2. Тема семинара: Повседневная жизнь в Средние века

Цель: сформировать представление о многообразии повседневной жизни средневекового общества, выработать умение вычленять пространственно-временные модели и структуры материальной жизни средневекового человека.

Вопросы для обсуждения:

1. Пространство и время в сознании средневекового человека. Культурная топография как средство репрезентации и консолидации сословия.

а. Какая пространственно-временная модель является универсальной для всего средневекового общества?

б. Как различаются время и пространство крестьянина и рыцаря, монаха и горожанина?

в. Каковы основные способы репрезентации сословного времени и пространства?

2. Материальная жизнь, пища и напитки. Повседневная и праздничная пища. Ритуальная пища. Жилище в городе и деревне. Замок и монастырь.

а. Жилище

б. Пища (повседневная и праздничная),

в. Быт и одежда.

3. Вещь в средневековой культуре: прагматическая и непрагматическая функции вещи.

Практическое задание:

Подготовить доклады на темы:

1. Причины и характер эпидемий в Средние века.
2. Основные черты быта кочевых народов и их отличие от варваров (XVIXVII вв.).
3. Пища бедняков и пища богачей в Европе (XVI-XVIII вв.).
4. Мода в Европе (XVI-XVIII вв.).
5. История хлеба.
6. История столовых принадлежностей: тарелка, вилка, ложка.

Основная литература:

1. Культурология. История мировой культуры : учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородин и др. ; под ред. Н.О. Воскресенская. - 2-е изд., стер. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 759 с. : ил. - (Cogitoergosum). - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386).

2. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - [Электронный ресурс]. - URL:[://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402) .

Дополнительная литература:

1. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от Античности до XX века : учебное пособие / М.И. Козьякова. - М.: Согласие, 2013. - 526 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984).

2. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 975 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL:[://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180).

3. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство : учебное пособие / А.П. Садохин. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - [Электронный ресурс]. - URL:[://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026).

4. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры: учебник / В.Г. Торосян. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 960 с. -[Электронный ресурс]. -URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009).

5. Шкарлупина, Г.Д. Шаги в мир культуры: пособие по методике для студентов и учителей : учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 370 с. : ил., схем., табл. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001).

3.1.3.Тема семинара: Специфика системы образования в средневековой Европе, школы, университеты.

Цель: уметь выявлять закономерности возникновения и эволюции западноевропейского средневекового образования и воспитания.

Вопросы для обсуждения:

1. Роль в формировании средневековой педагогической системы Северина Бозция, Флавия Кассиодора, Марциана Капеллы, Григория Великого, Алкуина.

2. Церковные школы. «Внутренние» и «внешние» школы: общее и отличное. Программа обучения. Тривиум и квадриум. Учебные пособия. Специфика средневекового учебника.

3. Специфика городских школ. Рыцарское образование. Образование и воспитание женщин.

4. Концепция университета. «Материнские» университеты. Салернская медицинская школа - прототип университета. Болонский университет - студенческий архетип. Образование Парижского университета. Оксбридж - образование и особенности первоначального развития. Общее и особенное в развитии средневековых европейских университетов.

5. Привилегии университетов. Учебный процесс в средневековом университете. «Лекции». «Репетиции». «Диспутации». Возведение в степени.

Основная литература:

1. Культурология. История мировой культуры : учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородин и др. ; под ред. Н.О. Воскресенская. - 2-е изд., стер. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 759 с. : ил. - (Cogitoergosum). - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386).

2. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402).

Дополнительная литература:

1. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от Античности до XX века : учебное пособие / М.И. Козьякова. - М.: Согласие, 2013. - 526 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984).

2. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 975 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180).

3. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие / А.П. Садохин. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026.

4. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры: учебник / В.Г. Торосян. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 960 с.-[Электронный ресурс].URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009.

5. Шкарлупина, Г.Д. Шаги в мир культуры: пособие по методике для студентов и учителей: учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 370 с.: ил., схем., табл. - [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001.

3.1.4.Тема семинара: Западноевропейская средневековая монастырская культура.

Цель: уметь анализировать и классифицировать социально-экономические, политические и культурно-исторические тенденции западноевропейского общества.

Вопросы для обсуждения:

1. Христианская личность и античный «естественный» индивид.
2. Монашество как «антропологическая лаборатория» средневековья. Возникновение христианского монашества в III-IV вв.
3. Особенности христианской духовной практики на примере житийной литературы.
4. Исихастская традиция.
5. Духовный опыт высокого средневековья: Бернар Клервосский и Франциск Ассизский.
6. Религиозная ситуация XI-XIII вв. От обрядоверия к личному религиозному опыту.
4. Бернар Клервосский: мистика в пределах ортодоксии.
5. Франциск Ассизский: подражание Христу. «Новая естественность»

Практическое задание:

1. Подготовить коллоквиум «Библия как художественный памятник литературы средних веков»
 - а. Время создания Библии, идеологическая система и структура. Роль Библии в формировании мировоззрения средневековой Европы.
 - б. Переводы Библии на языки мира (имена и даты).
 - в. Танах (ветхозаветный канон, образы, мотивы, художественные особенности Торы, образ Моисея, образы пророков, жанры).
 - г. Библейская космогония, соответствующие ей мифы других народов (вавилонно-ассирийские, египетские, древнегреческие, славянские и др.).
 - д. Особенности Нового Завета: традиции литературных жанров восточной литературы, специфика Евангелий. «Откровение Иоанна Богослова»: традиция средневекового жанра видений, мифологическая идея изначального, стилистические особенности (игра и др.)
 - е. Переложение Библии для детей.

ж. Библейские мотивы, образы и сюжеты в мировой литературе и культуре.

2. Выявить сходства и различия библейской («Бытие») и вавилоно-ассирийской космогонии («ЭнумаЭлиш»). Заполнить таблицу:

Параметры сравнения	«Бытие»	«ЭнумаЭлиш»
Сходство		
Название		
Порядок творения мира		
Двойственная природа человека		
Финал.		
Различия		
Родословная богов		
Творец вселенной		
Первоматерия сотворения мира		
Вследствие чего создается мир		
Роль человека в сотворении мира		

Основная литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородин и др. ; под ред. Н.О. Воскресенская. - 2-е изд., стер. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 759 с. : ил. - (Cogitoergosum). - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386).

2. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - [Электронный ресурс]. - URL:[//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402).

Дополнительная литература:

1. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от Античности до XX века : учебное пособие / М.И. Козьякова. - М.: Согласие, 2013. - 526 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984) .

2. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 975 с. : ил. - [Электронный ресурс]. - URL:[//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180) .

3. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство : учебное пособие / А.П. Садохин. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026 .

4. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры : учебник / В.Г. Торосян. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 960 с. - [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009.

5. Шкарлупина, Г.Д. Шаги в мир культуры: пособие по методике для студентов и учителей : учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - М.; Берлин :Директ-Медиа, 2014. - 370 с. : ил., схем., табл. - [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001.

3.1.5. Тема семинара: Средневековая рыцарская культура

Цель: уметь выявить закономерности возникновения и эволюции западноевропейской средневековой цивилизации.

Вопросы для обсуждения:

1. Человек в рыцарской (куртуазной) культуре. Общая характеристика рыцарской (куртуазной) культуры 11-13 вв.

2. Рыцарский миф в куртуазной литературе: кельтская составляющая рыцарского мифа (легенда о короле Артуре и рыцарях Круглого стола).

3. Христианская составляющая рыцарского мифа (миф о Граале, культ Пресвятой Девы).

4. Рыцарская культура. Одежда и вооружение рыцарей. Доспехи. Оружие, его классификация и эволюция. Конь. Рыцарские отряды. Штурмовая и осадная техника.

5. Воспитание и образование рыцарей. «Семь рыцарских добродетелей». Рыцарские пиры. Охота. Турниры. Игра в шахматы. Обеты.

6. Деформация рыцарской культуры в 14-15 вв.

Основная литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др. ; под ред. Н.О. Воскресенская. - 2-е изд., стер. - М. :Юнити-Дана, 2015. - 759 с. : ил. - (Cogitoergosum). - [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386.

2. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402.

Дополнительная литература:

1. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от Античности до XX века : учебное пособие / М.И. Козьякова. - М.: Согласие, 2013. - 526 с. - [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984.

2. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 975 с.: ил. - [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180.

3. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026

4. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры: учебник / В.Г. Торосян. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 960 с. -[Электронный ресурс]. -URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009.

5. Шкарлупина, Г.Д. Шаги в мир культуры: пособие по методике для студентов и учителей: учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 370 с.: ил., схем., табл. - [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001.

3.1.6. Тема семинара: Средневековый город и его культура

Цель: уметь выявить закономерности возникновения и эволюции западноевропейской средневековой цивилизации.

Вопросы для обсуждения:

1. Средневековый город: экономический (центр ремесла, торговли, обмена и потребления), интеллектуальный и «международный».

2. Городское самоуправление и городские формы социального неравенства (купцы, ремесленники, церковники, студенты, бродячие торговцы, нищие и др.). Ярмарки и карнавалы.

3. Специфика городской культуры. Облик феодального города. Топография. Архитектура.

4. Психология горожанина, ее отличие от крестьянской. Городское право. Городская семья.

5. Городская литература. Поэзия городского сословия. Фаблио. Сатирический животный эпос. Аллегорический эпос. Миракль. Зачатки светского театра.

6. Урбанистические проекты итальянского Ренессанса. Архитектура и планировка города. Проекты и их конкуренция.

7. Идеальный город Платона («Государство»), трактат Витрувия («Десять книг об архитектуре») и его влияние на развитие итальянского зодчества: идея пропорции (т.е. математическая соразмерность частей здания по аналогии с соразмерностью частей человеческого тела).

8. Архитектурные модели и проекты идеального города: Антонио Филарете (1400-1469), Леон Баттиста Альберти, Леонардо, Андреа Палладио, Дж. Вазари, А. Дюрер и др.

9. Реализованный проект Пия II (1405-1464) в Пьенце, архитектор Бернардо Росселино.

10. От архитектурной модели к социально-политическому проекту: Т. Мор «Утопия» (1516), Ф. Бэкон «Новая Атлантида» (1617), Т. Кампанелла «Город Солнца» (1623).

Практическое задание:

1. Написать эссе, тема «Город и его жители в поэзии Франсуа Вийона» (Кто они, эти люди в поэзии (балладах и т.п.) Франсуа Вийона?

Какими их представляет читателю автор? Какие средства (приемы)

использует автор, для создания образа? Есть ли что-то общее у его персонажей? Где и как (каков их образ жизни и ценности) они живут? Почему именно они главные герои?

2. Создать презентацию «Внешний вид западноевропейских городов. Региональные особенности».

Основная литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др.; под ред. Н.О. Воскресенская. - 2-е изд., стер. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 759 с.: ил. - (Cogitoergosum). - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386).

2. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402).

Дополнительная литература:

1. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от Античности до XX века: учебное пособие / М.И. Козьякова. - М.: Согласие, 2013. - 526 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984).

2. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 975 с.: ил. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180).

3. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026).

4. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры: учебник / В.Г. Торосян. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 960 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009).

5. Шкарлупина, Г.Д. Шаги в мир культуры: пособие по методике для студентов и учителей : учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 370 с.: ил., схем., табл. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001).

3.1.7. Тема семинара: Гуманизм и Реформация.

Цель: уметь выявить закономерности возникновения и эволюции западноевропейской средневековой цивилизации.

Вопросы для обсуждения:

1. Флорентийская Платоновская Академия (расцвет с 70-х гг. XV века).
2. Семейство Медичи (Козимо, Лоренцо), Георгий Гемист Плифон и Марсилио Фичино (1433-1499) – «вольное сообщество любителей философии Платона».

3. Джованни Пиккоделла Мирандола (1463—1494) «Речь о достоинстве человека».

4. Гуманизм – как образовательный проект: «*Studia humanitatis*» (поэзия, риторика, политика, история и этика).

5. Северный гуманизм (Эразм Роттердамский, Томас Мор, Лефевр д'Этапль).

6. Деятельность «северных гуманистов» и реформационное движение (Ж. Кальвин и М. Лютер).

7. Становление национальных европейских государств: Франция, Пьер Ронсар и Плеяда, Англия, Филипп Сидни, Уильям Шекспир.

Практическое задание:

1.«Божественная комедия» Данте как этап в художественном развитии человечества:

- Смысл названия.
- Структура («Ад», «Чистилище», «Рай»). Стилиевые различия между ними.
- Роль символов и аллегории в начале «Божественной комедии» и в произведении в целом.
- Значение творчества Вергилия и античных авторов для формирования взглядов Данте.
- Характеристика кругов ада, классификация грехов. Образы Паоло и Франчески, Улисса, Уголино и др., отношение к ним автора.
- Данте как лирический герой «Божественной комедии».
- Форма, структура и образы грешников «Чистилища».
- «Рай»: небесные сферы, образ Райской Розы, отношение к любви и его отражение в образе Беатриче.

2. «Божественная комедия» Данте в искусстве (презентация)

Основная литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др.; под ред. Н.О. Воскресенская. - 2-е изд., стер. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 759 с. : ил. - (Cogitoergosum). - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386).

2. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - [Электронный ресурс]. - URL:[//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402).

Дополнительная литература:

1. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от Античности до XX века: учебное пособие / М.И. Козьякова. - М.: Согласие, 2013. - 526 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984).

2. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 975 с.: ил. - [Электронный ресурс]. - URL:[//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180).

3. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - [Электронный ресурс]. - URL:[//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026).

4. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры: учебник / В.Г. Торосян. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 960 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009).

5. Шкарлупина, Г.Д. Шаги в мир культуры: пособие по методике для студентов и учителей: учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 370 с.: ил., схем., табл. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001)

3.1.8. Тема семинара: Социально-политические проекты Ренессанса.

Цель: уметь выявить закономерности возникновения и эволюции западноевропейской средневековой цивилизации.

Вопросы для обсуждения:

1. Судьба и творчество Томаса Мора. История создания и распространения «Утопии».

2. Судьба и творчество Томмазо Кампанеллы. История создания и распространения «Города Солнца».

3. Основные этапы жизни Ф.Бэкона. История создания и распространения «Новой Атлантиды». Технологические предвидения Ф.Бэкона.

Основная литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др. ; под ред. Н.О. Воскресенская. - 2-е изд., стер. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 759 с. : ил. - (Cogitoergosum). - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386)

2. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402).

Дополнительная литература:

1. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от Античности до XX века: учебное пособие / М.И. Козьякова. - М.: Согласие, 2013. - 526 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984).

2. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 975 с.: ил. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180).

3. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026).

4. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры: учебник / В.Г. Торосян. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 960 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009).

5. Шкарлупина, Г.Д. Шаги в мир культуры: пособие по методике для студентов и учителей: учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. -

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 370 с. : ил., схем., табл. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001).

3.1.9. Тема семинара: На пути к новой науке

Цель: уметь выявить закономерности возникновения и эволюции западноевропейской средневековой цивилизации.

Вопросы для обсуждения:

1. Флорентийская Академия Фичино и ее роль в распространение герметических идей. От средневекового номинализма к «естественной метафизике».

2. Математика как искусство, математика как язык «книги природы». Принципы математической гармонии (Л.Б. Альберти, А. Дюрер); природа как объект познания и практического использования; первые «кунсткамеры»;

3. Алхимия и герметизм XVI века.

4. Университетская схоластика и «новая» наука в социальной и идеологической перспективе; наука и церковь (инквизиция).

5. Парацельс: природа - “*mysteriummagnum*”. Мишель Нострадамус: астролог в контексте эпохи.

6. Великие географические открытия и жанр космографий: АндреТевэ (AndreThevet).

Основная литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др.; под ред. Н.О. Воскресенская. - 2-е изд., стер. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 759 с. : ил. - (Cogitoergosum). - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386).

2. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402).

Дополнительная литература:

1. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от Античности до XX века: учебное пособие / М.И. Козьякова. - М.: Согласие, 2013. - 526 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984).

2. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 975 с.: ил. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180).

3. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026).

4. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры: учебник / В.Г. Торосян. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 960 с. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009).

5. Шкарлупина, Г.Д. Шаги в мир культуры: пособие по методике для студентов и учителей: учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. -

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 370 с. : ил., схем., табл. - [Электронный ресурс]. - URL: [//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001).

3.1.10 Тема семинарского занятия: Специфика национальных школ готической архитектуры Франции, Англии и Германии: анализ произведений-репрезентантов

1. Принципы распространения готического стиля на территории Западной Европы: особенности взаимодействия традиций при формировании нового готического качества с национальными особенностями.

2. Специфика национальных готических школ на материале сравнительного анализа произведений архитектуры:

- собор Нотр-Дам в Амьене (Франция);
- собор в Уэллсе (Англия);
- собор Св. Петра в Кельне (Германия).

3.1.11. Тема семинарского занятия: Архитектура, скульптура, живопись эпохи «высокого» Возрождения (1498–1520)

1. Специфика итальянского зодчества периода классического Ренессанса (часовня «Темпьетто» (1502), Донато Браманте).

2. Своеобразие итальянской скульптуры периода «высокого» Возрождения (Давид (1501–1504), Микеланджело Буонарроти).

3. Особенности живописных произведений «высокого» Ренессанса в Италии.

4. Произведение «Тайная вечеря» (1494–1498) Леонардо да Винчи как образец живописи «высокого» Возрождения чинквеченто.

5. Произведение «Джоконда» (1503–1505) Леонардо да Винчи как образец живописи «высокого» Ренессанса.

6. Произведение «Сикстинская Мадонна» (1513–1515) Рафаэля Санти как образец живописи классического Ренессанса.

7. Произведение «Любовь земная и любовь небесная» (1515–1516) Тициана как образец живописи «высокого» Возрождения чинквеченто.

3.2. Задания для самостоятельной работы студентов

Программа по дисциплине «История искусства Средних веков и Возрождения» предусматривает самостоятельную работу студентов под руководством преподавателя. Задания для самостоятельной подготовки дадут возможность расширить и углубить теоретические знания, повторить и закрепить основной материал, полученный в ходе чтения лекционного курса. Формы самостоятельной работы: написание и защита реферата, самостоятельный анализ произведений искусства Средних веков и Возрождения.

3.2.1. Темы рефератов по дисциплине

1. Величие рыцарства и блеск средневековья.
2. «Тайная вечеря» в творчестве Леонардо да Винчи и Тинторетто.

3. Теоцентризм средневековой культуры в произведениях искусства.

4. Исторические и философские предпосылки развития общеевропейских стилей в средневековье.

5. Готический собор как модель мира.

6. Собор Парижской Богоматери и его литературные интерпретации.

7. Музыкальное искусство Средних веков в Европе.

8. Искусство каллиграфии в мусульманской культуре.

9. Мусульманская мечеть как модель мира.

10. Основы мусульманской эстетики.

11. Образ Давида в произведениях Донателло, Верроккьо и Микеланджело.

12. Десакрализация искусства в эпоху Возрождения.

13. Музыкальные открытия эпохи Возрождения.

14. Храмы средневековой Индии.

15. Автопортрет в творчестве А. Дюрера.

16. Экспрессионизм в творчестве И. Босха.

17. Символика архитектурного комплекса Боробудур.

18. Замки Луары.

19. Психологизм в творчестве Джотто ди Бондоне.

20. Искусство художественного оформления книги в средневековой Европе.

3.2.2. Памятники искусства Средних веков и Возрождения, рекомендуемые к запоминанию и атрибуции

1. *Альбрехт Дюрер. «Четыре апостола»*. 1526 г

2. Альгамбра. Гранада, Испания. 13–14 вв.

3. Ангкор Ват. Кампучия. XII в.

4. *Антонелло да Мессина. «Святой Себастьян»*. 1476 г

5. *Беато Анджелико (Фра Джованни да Фьезоле). «Благовещение»*. Фреска монастыря Сан-Марко. Флоренция, Италия. 1438–1445 гг.

6. **Боробудур**. Индонезия. 8–9 вв.

7. *Губерт и Ян Ван Эйки. Гентский алтарь*. Собор св. Бавона. Гент, Нидерланды. 1426–1432 гг.

8. *Джорджоне (Джорджо Барбарелли да Кастельфранко). «Спящая Венера»*. Около 1508–1510 гг.

9. *Джотто ди Бондоне. «Поцелуй Иуды»*. Фреска капеллы дель Арена. Падуя, Италия. Около 1350 г.

10. *Донателло (Донатто ди Никколо ди Бетто Барди). «Давид»*. 1430 г.

11. **Замок Шамбор**. Франция. 1519–1559 гг.

12. *Иеронимус Босх. «Сад наслаждений»*. Начало 16 в.

13. **Император Юстиниан со свитой**. Мозаика церкви Сан-Витале. Равенна, Италия. 546–548 гг.

14. **Капелла в Ахене**. Германия. 788–805 гг.

15. **Купол собора Санта-Мария дель Фьоре.** Архитектор Филиппо Брунеллески. Флоренция, Италия. 1420-1436 гг.
16. *Леонардо да Винчи.* «Джоконда» («Мона Лиза»). После 1510 г.
17. *Леонардо да Винчи.* «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа»). 1478 г.
Леонардо да Винчи. «Тайная вечеря». Стенная роспись трапезной монастыря
18. *Мазаччо* (Томмазо ди Джованни ди Симоне Кассан). «Изгнание из рая». Фреска капеллы Бранкаччи. Флоренция, Италия. 1427–1428 гг.
19. **Медресе Шир-Дор.** Самарканд. 1619–1635 гг.
20. **Мечеть Куббат ас-Сакхра («Купол скалы»).** Иерусалим. 691 г.
21. *Микеланджело Буонаротти.* «Давид». 1501–1504 гг.
22. *Микеланджело Буонаротти.* «Сотворение Адама». Сикстинская капелла. Ватикан. 1508–1512 гг.
23. *Микеланджело Меризи да Караваджо.* «Призвание апостола Матфея». 1599–1600 гг.
24. **Минарет аль-Мальвия.** Самара, Сирия. 840–850 гг.
25. **Палаццо Ручеллаи.** Архитектор Леон Баттиста Альберти. Флоренция, Италия. 1446–1551 гг.
26. *Паоло Веронезе* (Паоло Кальяри). «Брак в Кане». 16 в.
27. **Пещерные храмы в Аджанте.** Индия. 4–7 вв.
28. *Питер Брейгель (Старший).* «Охотники на снегу». 1565 г.
29. *Пьеро делла Франческа.* «Федерико да Монтефельтро, герцог Урбинский». 1456 г.
30. *Рафаэль* (Раффаэлло Санти). «Афинская школа (Платон и Аристотель)». Фрагмент фрески в станце делла Сеньятура. Ватикан. 1509 – 1511 гг.
31. *Рафаэль* (Раффаэлло Санти). «Сикстинская мадонна». 1515–1519 гг.
32. *Роббер Кампен.* «Рождество Христово». Около 1425 г.
33. *Рогир ван дер Вейден.* «Поклонение волхвов». 1455–1460 гг.
34. *Сандро Боттичелли* (Алессандро ди Мариано Филиппеи). «Рождение Венеры». Около 1483–1484 гг.
35. **Собор в Вормсе.** Германия. 1016–13 в.
36. **Собор в Кельне.** Германия. 1248–1322 гг., завершен в 1842–1880 гг.
37. **Собор в Реймсе.** Франция. 1211–2330 гг.
38. **Собор Нотр-Дам де Пари.** Париж, Франция. 1163–1351 гг.
39. **Собор св. Петра.** Архитектор Донато д'Анджело Браманти. Рим. 1560 г.
40. **Соборная мечеть в Кордове.** Испания. Основана в 785 г., перестраивалась в 9–10 вв.
41. **Соборный комплекс в Пизе.** Италия. 1060–1278 гг.
42. *Тинторетто.* «Тайная вечеря». 16 в.

43. *Тициан* (Тициано Вечеллио). «**Венера Урбинская**». Около 1538 г.
44. *Франческо Пармиджанино* (Франческо Маццола). «**Мадонна с длинной шеей**». 1534–1540 гг.
45. **Храм св. Софии**. Архитекторы Анфимий и Исидор. Константинополь, Византия. 532–537 гг.
46. **Храм Шивы**. Танджавур, Индия. 10-11 вв.
47. **Христос Пантократор**. Мозаика купола церкви монастыря Дафни близ Афин. Византия. Вторая половина 11 в.
48. **Шива Натараджа**. Натлур, Индия. 9 в.
49. **Юноша в золотом венке**. Фаюмский портрет. 2 в.
50. *Ян Ван Эйк*. **Портрет супругов Арнольфини**. 1432 г.

3.2.3. Термины для создания терминологического словаря:

Аббат, «Авиньонское пленение пап», академия, алхимия, арбалет, астрология, базилика, барон, бенефиций, билль, богословы, булла, бургомистр, бюргер, ваганты, вандалы, варварские королевства, варвары, вассал, вассалитет, Ватикан, вексель, великое переселение народов, вестготы, Ганза, герб, германцы, города-коммуны, готы, гуманисты, диспут, дож, доспехи, духовенство, духовно-рыцарские ордены, епархия, епископ, ересь, еретик, жонглёры, индульгенция, инквизиция, капитулярии, кантон, кардинал, карнавал, клирик, кодекс чести, коммуна, коммунальное движение, конклав, конунг, король, кортесы, крестовые походы, курия римская, куртуазность, курфюрсты, ландтаг, логика, ломбард, лорд, магистрат, майордом, менялы, миннезингеры, монастырь, монашеские ордены, мощи, норманны, обет, остготы, паломничество, панацея, папа Римский, парламент, патрициат, подмастерье, прелат, привилегии, ратуша, реконкиста, религиозный фанатизм, рента, республика, ростовщик, ростовщичество, руны, рыцари, сага, сарацины, сеньор, скальды, средневековье, средние века, схоластика, таможня, таможенная пошлина, теология, тиара, тирания, трубадуры, труверы, турниры, университет, устав, феодал, феод, «феодальная лестница», философский камень, фолиант, хартия, хроники, церковь, церковный раскол, шедевр, эпос.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусмотрены следующие **виды учебной работы**: лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа обучающихся.

На **лекциях** дается краткий обзор основных тем курса, ставятся содержательные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития теоретического изучения дисциплины и ее вклада в практику. Преподаватель помогает обучающимся получить общее представление о

предмете изучаемого курса, знакомит с методикой работы над курсом, разъясняет наиболее трудные вопросы, ориентирует на систематическую самостоятельную работу над литературой, связывает теоретический материал с практикой будущей работы специалистов. Лекции могут также выполнять стимулирующую и развивающую функцию, способствуют актуализации личностного интеллектуального потенциала обучающихся, формированию основ их культурной компетентности.

Семинары проводятся по предлагаемым темам. При подготовке к семинарским занятиям необходимо внимательно ознакомиться с перечнем выносимых на обсуждение вопросов, и выбрать из списка рекомендуемой литературы издания, в которых они раскрываются.

Следует уделить внимание проблемным аспектам рассматриваемых тем, вдумчиво отнестись к предлагаемым вопросам проблемно-дискуссионного характера. В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо обратить внимание на включенные в список рекомендуемой литературы источники по изучению конкретных проблемных ситуаций, существующих в современной культуре.

В учебном процессе предусматривается использование **интерактивных форм** проведения семинаров, что позволяет контролировать процесс усвоения обучающимися материала и уровня формирования соответствующих компетенций.

К интерактивным формам относятся:

Учебные дискуссии – формируют умение корректно интерпретировать и критиковать сведения, полученные в результате работы с литературой или в результате проведенного исследования; помогают овладеть понятийным аппаратом курса.

Коллоквиум – является своеобразным подведением итогов аудиторной работы обучающихся, самостоятельного изучения научной литературы, а также опытом систематизации полученных знаний, их упорядочения и вписывания в более широкий социокультурный контекст. К коллоквиуму необходимо представить подготовленный реферат, темы которых представлены в списке. Результаты углубленного изучения теоретических проблем, представленные в рефератах, могут быть впоследствии продемонстрированы на аспирантских научных конференциях.

Виртуальная экскурсия – вид творческой деятельности преподавателя и обучающегося для организации эмоционального сопереживания на занятиях при знакомстве с памятниками искусства в известных художественных и историко-архитектурных музеях мира.

Работа на семинарских занятиях (особенно в обсуждении конкретных проблемных ситуаций) предполагает моменты дискуссии, что требует включения в работу на протяжении всего занятия, внимательного и уважительного отношения к докладчикам, корректной постановки вопросов, оспаривающих реплик и возражений.

При ответе следует учитывать регламент работы, поэтому выступления должны быть по содержанию предельно четкими и емкими. Для выступления

на занятии обучающимся рекомендуется подготовить мультимедийную презентацию для иллюстрирования своего сообщения, которая может отражать необходимую информацию по теме выступления, расшифровку терминов, фото- и видеоматериалы.

Оценивание работы обучающегося на практическом занятии осуществляется по следующим критериям:

- полнота и четкость ответа;
- активность на протяжении всего занятия;
- проявление общей эрудиции и коммуникативных способностей;
- наличие корректно и грамотно подготовленной мультимедийной презентации.
- самостоятельность и полнота анализа и интерпретации текстов культуры

В процессе освоения дисциплины особое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся. **Самостоятельная работа** включает: освоение электронных ресурсов, изданной научной литературы и публикаций источников по соответствующим темам. При подготовке результатов самостоятельной работы обучающихся, представляемых в форме сообщений и выступлений на практических занятиях, а также рефераты по теоретическим вопросам к итоговому коллоквиуму, следует ориентироваться на следующие критерии оценивания:

- знание выбранной для изучения проблематики;
- выработка собственного отношения к рассматриваемой проблематике;
- владение научной методологией;
- умение самостоятельно работать с источниками (учебная и научная литература, сайты Internet и др.);
- умение грамотно компилировать материалы и логически их выстраивать в содержательной части работы (сообщении или реферате);
- умение грамотно оформлять и представлять результаты самостоятельной работы, в том числе в формате мультимедийной презентации.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

из Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Культурология», профиль подготовки «Сетевая культура и социальные коммуникации», квалификация «Бакалавр»

Код	Формулировка компетенции
УК	Универсальные компетенции

УК-5	способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
ОПК	Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1	способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике

Этапы формирования компетенций:

УК-5

Начальный этап:

Бакалавр знает этапы исторического развития культуры и искусства Средних веков и Возрождения и их характерные черты, основные памятники искусства Средних веков и Возрождения. Умеет оценивать и интерпретировать исторические процессы в искусстве данного периода. Владеет навыками отбора и систематизации культурно-исторического искусствоведческого материала; навыками сравнительно-исторического анализа;

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении бакалавром **базового уровня** компетенций.

Основной этап:

Бакалавр знает основные черты культуры и искусства Средних веков и Возрождения; основные черты культуры Средних веков и Возрождения, нашедшие свое выражение в памятниках искусства. Умеет оценивать наиболее важные для нравственного и художественного развития человечества этнорегиональные варианты религиозных систем Средних веков и Возрождения, отразившихся в искусстве. Владеет навыками самостоятельного анализа художественных текстов Средних веков и Возрождения; выявления через анализ духовных, интеллектуальных и эстетических доминант эпохи.

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь **среднего уровня** сформированности компетенций.

Завершающий этап:

Бакалавр знает аксиологические аспекты культуры, отраженные в произведениях искусства Средних веков и Возрождения. Умеет активизировать полученные знания в ходе самостоятельной работы для реализации личностного интеллектуального и творческого потенциала, для формирования гражданской позиции. Владеет навыками интерпретации культурно-исторического материала в процессе формирования гражданской позиции личности

На этом этапе бакалавр достигает **итоговых показателей** по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

ОПК-1

Начальный этап: Бакалавр знает основные термины и понятия по дисциплине; умеет применять культурологические методы и концепции для самостоятельного исследования и оценки памятников культуры и искусства Средних веков и Возрождения; владеет навыками отбора методов исследования.

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении бакалавром **базового уровня** компетенций.

Основной этап:

Бакалавр знает методологические основы исследования культуры и искусства Средних веков и Возрождения; умеет анализировать научно-теоретическую и учебно-методическую литературу, цифровые образовательные ресурсы по дисциплине и использовать их для построения собственного изложения программного материала с учетом оценки культурно-исторических особенностей того или иного периода и в контексте осмысления проблем в современной культурной политике; владеет навыками самостоятельного научного исследования.

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь **среднего уровня** сформированности компетенций.

Завершающий этап:

Бакалавр знает основные идеи и концепции ведущих ученых в историко-культурном знании и в современной науке; умеет интерпретировать материал по дисциплине в контексте профессиональной деятельности по сохранению и освоению культурного наследия; владеет навыками организации своего интеллектуального труда с учетом методологических идей и концепций историко-культурного знания.

На этом этапе бакалавр достигает **итоговых показателей** по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если бакалавр не знает основные понятия и термины по предмету, не ознакомился с текстами художественной культуры, не знает шедевров искусства Средних веков и Возрождения, художественных стилей, методов направлений и их представителей, не имеет навыков художественного анализа, не готов к культурному диалогу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает терминологию, называет произведения искусства Средних веков и Возрождения, но не может анализировать их в контексте художественно-исторического развития. Ответ носит описательный характер.

Оценка «хорошо» ставится в случае, если обучающийся знает стили, направления, методы, особенности культуры и искусства эпохи Средних веков и Возрождения, узнает и комментирует произведения художественной культуры, но не может представить самостоятельные выводы или

достаточное количество аргументов для состоятельности этих выводов.

Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся использует знания практического материала по предмету для представления теоретических выводов исследовательского характера, самостоятельно анализирует и интерпретирует произведения художественной культуры в соотношении с мировоззрением времени, менталитета культуры, особенностей авторского стиля.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Вопросы к экзамену	Формируемые компетенции
1. Церковь Святого Виталия в Равенне как репрезентант ранневизантийской архитектуры.	УК-5, ОПК-1
2. Мозаики церкви Святого Виталия в Равенне как репрезентант ранневизантийского изобразительного искусства.	УК-5, ОПК-1
3. Собор Святой Софии в Константинополе как репрезентант византийской архитектуры.	УК-5, ОПК-1
4. Мозаики собора Святой Софии в Константинополе.	УК-5, ОПК-1
5. Собор Святого Марка в Венеции	УК-5, ОПК-1
6. Церковь монастыря Хора /Кахрие Джами/ как образец поздневизантийской архитектуры.	УК-5, ОПК-1
7. Цикл монументально-декоративных росписей и мозаичный ансамбль церкви монастыря Хора /Кахрие Джами/.	УК-5, ОПК-1
8. Характеристика искусства Западной Европы эпохи правления династии Меровингов.	УК-5, ОПК-1
9. Характеристика искусства Каролингского Возрождения (IX–X вв.).	УК-5, ОПК-1
10. Характеристика архитектуры романского стиля в странах Западной Европы.	УК-5, ОПК-1
11. Паломнические церкви Франции как репрезентант архитектуры романского стиля.	УК-5, ОПК-1
12. Рельефы портала церкви Сен Лазар в Отене.	УК-5, ОПК-1
13. Общая характеристика архитектуры готического стиля в странах Западной Европы.	УК-5, ОПК-1
14. Собор Нотр Дам в Париже (архитектура,	УК-5, ОПК-1

скульптура, витражи) как репрезентант периода ранней готики в архитектуре Франции.	
15. Собор Нотр-Дам в Реймсе (архитектура, скульптура, витражи) как репрезентант периода зрелой готики в архитектуре Франции.	УК-5, ОПК-1
16. Витражи собора Нотр-Дам в Шартре (на модели анализа одного произведения на выбор).	УК-5, ОПК-1
17. Особенности искусства итальянского Возрождения.	УК-5, ОПК-1
18. Итальянская архитектура и скульптура периода дученто.	УК-5, ОПК-1
19. Итальянская архитектура и скульптура периода треченто.	УК-5, ОПК-1
20. Архитектура и скульптура Италии периода кватроченто.	УК-5, ОПК-1
21. Флорентийская школа живописи.	УК-5, ОПК-1
22. Венецианская школа живописи.	УК-5, ОПК-1
23. Умбрийская и феррарская школы живописи.	УК-5, ОПК-1
24. Архитектура и скульптура Италии периода «высокого» Возрождения.	УК-5, ОПК-1
25. Творчество Джотто ди Бондоне (1266/76–1337).	УК-5, ОПК-1
26. Творчество Симоне Мартини (1284–1344).	УК-5, ОПК-1
27. Творчество Филиппо Брунеллески (1377–1446).	УК-5, ОПК-1
28. Творчество Донателло (1386–1466).	УК-5, ОПК-1
29. Творчество Мазаччо (1401–1428).	УК-5, ОПК-1
30. Творчество Сандро Боттичелли (1445–1510).	УК-5, ОПК-1
31. Творчество Леонардо да Винчи	УК-5, ОПК-1
32. Творчество Рафаэля Санти (1483–1520).	УК-5, ОПК-1
33. Творчество Микеланджело Буонарроти (1475–1564).	УК-5, ОПК-1
34. Творчество Андреа Палладио (1508–1580).	УК-5, ОПК-1
35. Творчество Джорджоне (1477/78–1510).	УК-5, ОПК-1

36. Творчество Тициано Вечеллио (1477–1576).	УК-5, ОПК-1
37. Творчество Яна Ван Эйка (1390–1441).	УК-5, ОПК-1
38. Творчество Рогира Ван Вейдена (1399–1464).	УК-5, ОПК-1
39. Творчество Иеронима Босха (1450–1516).	УК-5, ОПК-1
40. Творчество Питера Брейгеля Старшего (1528/1530–1569).	УК-5, ОПК-1
41. Творчество Маттиаса Грюневальда (1470/80–1528).	УК-5, ОПК-1
42. Творчество Альбрехта Дюрера (1471–1528).	УК-5, ОПК-1
43. Какие элементы античной культуры были восприняты средневековым христианством и почему.	УК-5, ОПК-1
44. Эпос европейских народов в системе средневековой культуры.	УК-5, ОПК-1
46. В чем особенности христианства как принципиально новой религии. Какие вопросы вероучения стали предметом дискуссий в первые века христианства.	УК-5, ОПК-1
47. Каковы основные характеристики библейской модели времени. Каково соотношение земной истории и библейской истории в концепции Августина Блаженного	УК-5, ОПК-1
48. Восприятие пространства в культуре Средних веков. Космография и география в системе мировоззрения средневекового человека.	УК-5, ОПК-1
49. Характер учености в средневековой культуре. Маргинальные области учености: алхимия, астрология.	УК-5, ОПК-1
50. Библия как основа христианской идеологии и догматики. Место Библии в культуре Средних веков.	УК-5, ОПК-1
51. Средневековый карнавал как феномен культуры. Функции смеховой культуры.	УК-5, ОПК-1
52. Антропоцентризм культуры Возрождения. Пико дела Мирандола о предназначении человека в трактате «Речь о достоинстве человека».	УК-5, ОПК-1
53. Категория времени в культуре Возрождения. «Время купцов» и «время гуманистов». Ренессансная личность и время.	УК-5, ОПК-1
60. Характер религиозности в культуре Возрождения. Пантеизм, деизм, неоплатонизм в философии и искусстве Возрождения.	УК-5, ОПК-1
61. Реформационные движения в Европе. М.Лютер, его реформа церкви. Различия Лютера и гуманистов в понимании природы человека. Спор Эразма с Лютером.	УК-5, ОПК-1

62. Открытия в сфере естествознания и гуманитарного знания в эпоху Возрождения. Великие географические открытия и расширение культурного горизонта европейцев.	УК-5, ОПК-1
63. Homo universalis и феномен титанизма в культуре Возрождения.	УК-5, ОПК-1
64. Ренессансный город как пространство культуры. Идеальный город архитекторов и утопистов эпохи Возрождения.	УК-5, ОПК-1

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Текущий контроль и самоконтроль за уровнем результативности изучения дисциплины осуществляется на практических занятиях по выступлениям по предлагаемым вопросам. Для выступающих учитывается не только качество устного сообщения или реферата, но и презентация, а для слушателей – участие в обсуждении. Дополнительно оценивается степень активности обучающихся в совместных обсуждениях и дискуссиях по учебному материалу, эвристический характер предлагаемых ответов, вопросов, дополнений, резюме. В конце семестра оценивается качество подготовки и защита реферата на итоговом коллоквиуме.

Промежуточный контроль осуществляется ориентировочно в середине освоения программы дисциплины. Учитывается выполнение письменного ответа по одному или нескольким вопросам проблемно-дискуссионного характера.

Итоговый контроль осуществляется в конце семестра на экзамене и включает в себя собеседование по вопросам.

5.4.1. Содержание текущего, промежуточного и итогового контроля результативности изучения дисциплины

1. Проверка уровня освоения учебного материала, представленного на лекционных и практических занятиях;
2. Проверка знаний и умений, полученных в ходе самостоятельной подготовки обучающихся к разным типам занятий;
3. Проверка знания и навыков владения основным терминологическим аппаратом;
4. Проверка умения студентов анализировать и оценивать процессы и ситуации в культуре и в своей профессиональной деятельности, давать адекватную теоретическую и методологическую оценку их характеру;
5. Проверка способностей к публичной коммуникации, к устному представлению результатов самостоятельной работы;
6. Проверка навыков ведения учебной дискуссии и подготовки мультимедийных презентаций, сопровождающих выступления на семинарских занятиях.

5.4.2. Виды текущего, промежуточного и итогового контроля результативности изучения дисциплины

Текущий контроль включает:

- проверку качества подготовки и представления на практических занятиях выступлений, проектов по предлагаемым темам;
- проверку качества подготовленной мультимедийной презентации, иллюстрирующей ответ или выступление по теме;

Промежуточный контроль включает:

- проверку подготовки письменных ответов по вопросам проблемно-дискуссионного характера;
- защиту реферата.

Итоговый контроль включает:

- проверку подготовки контрольных вопросов к экзамену

5.4.3. Формы контроля результативности изучения дисциплины

Устное сообщение (выступление) – одна из важных форм учебной работы обучающихся, позволяющая оценить и проконтролировать уровень освоения материала, логику понимания и изложения темы, способность к самостоятельной аналитической работе, к критическому суждению. Выступление может быть двух видов: специально подготовленное и спонтанное.

Требования к устному сообщению (выступлению) следующие:

- четкое определение темы выступления и вывод, к которому надо подвести слушателей.
- доступность изложения.
- краткость и предельная ясность.
- единство формы (стиля и содержания).
- эмоциональность и выразительность.

Доклад на практическом занятии – важная форма учебной работы обучающихся. Именно в ходе подготовки доклада у обучающегося вырабатываются навыки самостоятельного творческого мышления, умение анализировать и систематизировать многочисленную информацию, поставляемую учебными и научными изданиями, периодикой, средствами массовой информации. Кроме того, опыт публичных выступлений позволяет обучающемуся сформировать ряд коммуникативных качеств, таких, как умение четко и доступно излагать свои мысли, делать выводы, наличие яркой и образной речи и др.

Критерии оценивания доклада следующие:

- соответствие материала теме и плану;
- раскрытие сущности проблемы;
- полнота / глубина изложения материала;
- логическое построение и связность доклада;
- самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему;

- умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них;
- умение приводить примеры из реальной практики.

Мультимедийная презентация используется для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему докладу (выступлению).

Общие требования к презентации:

- презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
- первый слайд – это титульный лист, на следующем слайде должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) раскрытия темы доклада (выступления). Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.

– дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста и фона, шрифты, анимационные эффекты и др.

– последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения. В п. 3.2. «Темы докладов и рефератов по дисциплине» приводится перечень тем, среди которых бакалавр может выбрать тему. С защитой своего проекта бакалавр выступает на итоговом занятии по теоретическому блоку тем (время выступления – 10 мин.). При оценке реферата (собственно текста и процедуры защиты) критериями выступают:

- информационная достаточность;
- соответствие материала теме и плану;
- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.);
- наличие выраженной собственной позиции;
- адекватность и количество использованных источников (7– 10);
- владение материалом.

Письменный ответ на вопрос проблемно-дискуссионного характера – задание, имеющее нестандартное (творческое) решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Оценивание таких заданий особенно затруднено.

Критериями оценки ответа могут быть:

- оригинальность замысла;
- уровень новизны в решении проблемы;

- самостоятельность мышления;
- проявление эрудированности и культурной компетентности.

Собеседование по контрольным вопросам – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному вопросу. При оценивании результатов собеседования критериями оценки результатов выступают:

- усвоения знаний (глубина, прочность, систематичность знаний);
- умений применять знания (адекватность применяемых знаний в конкретной ситуации);
- рациональность используемых подходов, умение логически выстроить ответ;
- сформированность профессионально значимых личностных качеств;
- коммуникативные навыки (умение поддерживать и активизировать беседу).

Выполнение итогового практического задания – средство контроля, предполагающее проверку навыков самостоятельного анализа и интерпретации текстов культуры

При оценивании результатов собеседования критериями оценки результатов выступают:

- умение адекватно применять теоретические знания для работы над анализом текста культуры;
- знание языков культуры, знаковой природы, художественно-образных особенностей текстов культуры;
- рациональность используемых методов анализа;
- самостоятельные навыки анализа текстов культуры сквозь призму исторического, мировоззренческого, стилистического и авторского подходов.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература:

1. Культурология. История мировой культуры: учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородин и др. ; под ред. Н.О. Воскресенская. - 2-е изд., стер. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 759 с.: ил. - (Cogitoergosum). - [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386>.
2. Мандель, Б.Р. Всемирная литература: искусство слова в Средневековье и титаны эпохи Возрождения. Начало Нового времени: учебник для студентов высших учебных заведений гуманитарного направления / Б.Р. Мандель. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 471 с.: ил. - Библиогр.: с. 457-463. - ISBN 978-5-4475-2522-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253621>
3. Митина, Н.Г. История и философия искусства: учебное пособие / Н.Г. Митина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 134 с. – Режим

доступа: по подписке. —

URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494233>

4. Никитич, Л.А. Культурология: теория, философия, история культуры: учебник / Л.А. Никитич. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 560 с. - [Электронный ресурс]. - [URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402](http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115402)

5. Усова, М.Т. История зарубежного искусства: учебное пособие / М.Т. Усова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - 72 с. - ISBN 978-5-7782-1945-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859>

Дополнительная литература

1. Королев В.К. Феноменология культуры [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ В.К. Королев, В.А. Кондрашов.- Ростов: ЮФУ, 2011.- 296 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241090&sr=1>

2. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: от Античности до XX века: учебное пособие / М.И. Козьякова. - М.: Согласие, 2013. - 526 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984>.

3. Практикум по истории средних веков: учебное пособие / сост. В.П. Митрофанов. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - Ч. II. - 173 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3976-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276794>

4. Руднев, В.Н. Эстетика. История мировой литературы и искусства: учебное пособие / В.Н. Руднев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 362 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363409>

5. Садохин, А.П. История мировой культуры: учебное пособие / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 975 с.: ил. - [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180>.

6. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие / А.П. Садохин. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026>.

7. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры: учебник / В.Г. Торосян. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 960 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009>.

8. Шкарлупина, Г.Д. Шаги в мир культуры: пособие по методике для студентов и учителей: учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 370 с.: ил., схем., табл. - [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001>.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине бакалавры могут использовать ресурсную базу Дальневосточной государственной научной библиотеки (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио- и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела;

фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

Для подготовки научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com.

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее программное обеспечение:

– лицензионное проприетарное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

– свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных не редактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочной системы «Культура», также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspersky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения: учебные аудитории 211, 215б, 315, оборудованные мультимедийными презентационными комплексами в составе проектора, активной акустической системы, персонального компьютера; телевизорами, столами и стульями, столами письменными для преподавателей, аудиторными настенными досками.

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

- ауд. 209 (читальный зал), оборудованный персональными компьютерами, обеспечивающими доступ к электронной информационно-образовательной среде организации, к сети «Интернет», к электронным библиотечным системам;

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

Чтение лекций по дисциплине сопровождается учебно-наглядными пособиями: слайд-презентациями и видео материалами.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обуславливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институте.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws, «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение

скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.