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

«24» мая 2023 г.

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2023 год набора,
очная форма обучения)

Направление подготовки
53.03.04 Искусство народного пения

Профиль подготовки
Сольное народное пение

Хабаровск
2023

Составитель:

Холодилова Елена Валериевна, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и музеологии

Рабочая программа дисциплины «Мировая художественная культура» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры культурологии и музеологии « 22 » мая 2023 г. протокол № 9.

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ.....Ошибка! Закладка не определена.
1.1. Наименование дисциплины .....**Ошибка! Закладка не определена.**
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ..**Ошибка! Закладка не определена.**
1.3. Цель освоения дисциплины .....**Ошибка! Закладка не определена.**
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине .**Ошибка! Закладка не определена.**
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 6
2.1. Объем дисциплины 6
2.2. Тематический план дисциплины 6
2.3. Краткое содержание разделов и тем 9
3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 14
3.1. Планы семинарских занятий..... 14
3.2. Задания для самостоятельной работы студентов……18
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 32
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ..... 34
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования 34
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 35
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения..... 35
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения..... 38
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 41
6.1. Основная и дополнительная учебная литература..... 41
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ... 42
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы..... 43
6.4. Материально-техническая база 43
7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА…….…43
8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ..... 45

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Мировая художественная культура» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 53.03.04 «Искусство народного пения» (уровень бакалавриата). Профиль подготовки «Сольное народное пение», в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.07.2017 г. № 666, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Мировая художественная культура» входит в блок обязательных дисциплин базовой части Б1.О.11 рабочего учебного плана подготовки бакалавров. Изучение этой дисциплины способствует расширению культурологического знания, усилению теоретической и практической направленности профессиональной подготовки бакалавра. Она коррелирует с дисциплиной «Основы культурологии». Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в средней школе при изучении гуманитарных дисциплин и предметов эстетического цикла.

1.3. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины – формирование целостного видения культурно-исторического процесса через призму духовно-художественного компонента культуры, ознакомление с основными идеями, образами и ценностными ориентирами, сконцентрированными в художественной культуре различных эпох и цивилизаций, активизация личностного и творческого потенциала, развитие умений по применению полученных знаний в практической и профессиональной деятельности.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код	Формируемые	Индикаторы достижения	Планируемые результаты

	компетенции	компетенций	практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
УК-5	Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Знать: -основы и принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от социально-исторического, этического и философского контекста развития общества; -многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, основные подходы к изучению культурных явлений; - роль науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и техники и связанные с ними современные социальные этические проблемы УК-5.2. Уметь: - определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; - применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания УК-5.3. Владеть:	УК-5.1. Знать: - шедевры мировой художественной культуры, диалогические культурные связи в них; основы и принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от социально-исторического, этического и философского контекста развития общества - уникальные исторические этнорегиональные феномены художественной культуры; национальные, религиозные, гуманистические ценности в истории мировой художественной культуры - общекультурный, мировоззренческий исторический контекст развития художественной культуры, связь научных и технических открытий с развитием художественной культуры УК-5.2. Уметь выявлять особенности и своеобразие художественных культур различных эпох и цивилизаций, различия между этнонациональными культурами и общечеловеческие ценностные модели; выстраивать межкультурные коммуникации; соотносить культурный и социально-духовный опыт с личными духовными и ценностными ориентирами - применять научную культурологическую и искусствоведческую терминологию УК-5.3. Владеть:

		-навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; - навыками самостоятельного анализа и оценки исторических явлений и вклада исторических деятелей в развитие цивилизации	- навыками интерпретации культурно-исторических художественных феноменов в гуманистическом контексте; - навыками самостоятельного анализа произведений художественной культуры с аксиологических, мировоззренческих и эстетических позиций; навыками ведения культурного диалога по проблемам художественной культуры

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	**ОФО**	
	Всего часов	**Семестры**
Контактная работа (всего)	**28**	**1**
В том числе:		
- лекции (ЛЗ)	*20*	*1*
- семинары (СЗ)	*8*	*1*
- практические (ПЗ)	-	-
- мелкогрупповые (МГЗ)	-	-
- индивидуальные (ИЗ)	-	-
- групповое консультирование (Г)		
Самостоятельная работа студента (всего)	**80**	**1**
СРС	**71**	**1**
КОНТРОЛЬ	**9**	**1**
в том числе:		
-подготовка курсовой работы	-	-
- текущий контроль	-	-
- промежуточный контроль (подготовка к зачету, экзамену)	*9*	*1*
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	**3/108**	**1**
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	**семестры:**	
Зачет		
Экзамен	*1*	

2.2. Тематический план дисциплины (ОФО)

№	**Наименование**	**Кол-во часов**

п/п	разделов и тем	Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа студентов			
			Всего аудиторных часов	ЛЗ	СЗ	консультации (Г)	Вся СРС	СРС	контроль СРС	
									текущий	промежуточный
1.1.	Художественная культура в метасистеме культуры (УК-5)	**14**	4	2	2		10	10		
1.2.	Художественная культура древнего мира (УК-5)	**12**	2	2			10	10		
1.3.	Художественная культура античного мира (УК-5)	**12**	2	2			10	10		
1.4.	Художественная культура Византии, Древней Руси, Западной Европы и Арабского Халифата в эпоху средневековья (УК-5)	**9**	4	2	2		5	5		
1.5.	Художественная культура Западной Европы в эпоху Возрождения и Нового времени (УК-5)	**9**	4	2	2		5	5		
1.6.	История художественной культуры России XVII-XVIII веков (УК-5)	**7**	**2**	2			5	5		
1.7.	Отечественная и западноевропейская художественная культура XIX века (УК-5)	**10**	4	4			6	6		
1.8.	Художественная культура Западной Европы и Америки XX –	**12**	2	2			10	10		

	начала XXI веков (УК-5)									
1.9.	Современная художественная жизнь России (УК-5)	**14**	4	2	2		10	10		
	Подготовка к экзамену	**9**					9			9
	Всего часов:	**108**	**28**	**20**	**8**		**80**	**71**		**9**

2.3. Краткое содержание тем

Тема 1.1. Художественная культура в метасистеме культуры

Основополагающие понятия курса. Художественный феномен как особый творческий континуум диалектического взаимодействия духовных, социальных и материальных основ человеческого бытия.

Искусство как основа и системообразующая доминанта художественной культуры. Художественно-образная природа искусства. Искусство как динамическая целостность, его элементный состав, структура (система видов и жанров), функции. Видовые особенности и своеобразие средств художественного выражения.

Понятие о художественном образе. Жанрово-видовое многообразие художественно-образных моделей мира. Модель мира и образ мира в произведениях традиционной культуры. Образ Древа Мирового и его воплощение в разных национальных традициях.

Становление научного знания о художественной культуре. Подходы к изучению и методы исследования художественной культуры.

Мировая художественная культура как культурно-исторический и этнокультурный феномен. Этнические основы мировой художественной культуры. Художественная культура Запада и Востока.

Тема 1.2. Художественная культура Древнего мира

Возникновение и становление художественной культуры. Специфика первобытной культуры. Проблемы генезиса художественной культуры. Духовный мир человека первобытной эпохи. Мифологические модели мира и их воплощение в памятниках первобытного искусства. Обряд как художественная доминанта в первобытной культуре. Палеолитическое, мезолитическое и неолитическое изобразительное искусство. Древнейшие памятники первобытной культуры (наскальные рисунки, скульптурные изображения, архитектура). Значение первобытной культуры для современности.

Художественное наследие древних цивилизаций. Отражение эволюции представлений о человеке в искусстве различных культур. Своеобразие художественной культуры Древнего Востока, Древнего Египта, района Двуречья, Древней Мезоамерики. Религиозно-мифологическая доминанта

культуры и искусства древних цивилизаций. Символика в искусстве древнейших культур.

Художественно-эстетические особенности древнеегипетского искусства. Канон и его роль в становлении и развитии изобразительного искусства. Древнеегипетская космология и искусство. Храм как модель космоса. Художественное наследие Древнего Египта и его мировое значение.

Художественная культура Передней Азии: этническое и культурно-историческое разнообразие. Культовая и дворцовая архитектура Передней Азии. Ритм как универсальный принцип искусства Передней Азии.

Художественная культура Мезоамерики. Ритуальная природа искусства. Вопросы своеобразия культур американского континента.

Художественные традиции, памятники художественной культуры Древней Индии. Основы восточного мировоззрения в художественной культуре Древнего Китая, Японии, стран Юго-Восточной Азии.

Тема 1.3. Художественная культура античного мира

Культура Древней Греции как начало и парадигма европейской культуры. Аполлоновское и дионисийское начала античной культуры. Эстетические и художественные основы античной греческой культуры. Образ человека в искусстве и жизни. Взаимодействие мифологии, религии, мировоззрения в древнегреческой художественной культуре. Мифы в художественных произведениях древних греков. Театральные представления как школа воспитания и художественного образования. Отражение мироощущения греков в классической скульптуре и архитектуре.

Культура Древнего Рима как продолжение и развитие традиций Греции. Характерные черты римской культуры. Практицизм римлян и его выражение в мировоззрении и национальной художественной культуре. Своеобразие религии, архитектуры и скульптуры этрусков. Шедевры имперской монументальной архитектуры как воплощение художественных запросов римской империи. Вклад Рима в развитие мировой художественной культуры.

Тема 1.4. Художественная культура Древней Руси, Западной Европы и арабского халифата в эпоху средневековья

Общие принципы византийской культуры. Типы византийских храмов и их символика. Византийские иконы и мозаики. Влияние византийской художественной культуры на русское искусство. Культура Киевской Руси. Христианизация Руси и её роль в развитии русской художественной культуры. Православный храм как модель вселенной. Синтез искусств в древнерусском храме. Русская икона, её место в системе духовных ценностей. Возникновение и развитие иконописи на Руси. Монастыри как культурные центры России. Древнерусская литература и её жанры. Музыка в культуре русского средневековья. Духовно-нравственные основы древнерусской культуры. Древняя Русь как колыбель и основание русской художественной культуры.

Средневековая культура Европы: истоки, периодизация, условия формирования и основные черты духовной культуры. Своеобразие

средневековой картины мира, её теоцентрический символико-догматический характер. Христианская картина мира и её отражение в храмовом зодчестве. Романский и готический стили. Ведущие литературные формы средневекового искусства. Музыкальная культура Средневековья.

Художественные особенности культуры Арабского халифата. Формирование исламской культуры и искусства. Искусство как проявление Единства в красоте и упорядоченности Космоса. Основные особенности мусульманской архитектуры. Градостроительство. Светская архитектура. Символика культовых сооружений. Мечеть как образ мира. Синтез искусств в мечети. Каллиграфия как вид изобразительного искусства. Музыкальные законы арабесок. Литературные жанры.

Тема 1.5. Художественная культура Западной Европы в эпоху Возрождения и Нового времени

Художественная культура Возрождения

Античная культура как путь к исторической самоидентификации, средство преодоления кризиса средневековой культуры и обновления духовности. Поиск индивидуальности, стремление к личностному росту, творческой и созидательной активности, эстетическому освоению мира. Возрожденческая интерпретация красоты. Художественный характер культуры Ренессанса. Антропоцентризм художественной культуры Возрождения. Культ художника-творца. Титанизм возрожденческой личности. Живопись как эстетическая доминанта искусства Ренессанса. Гуманизм как основная черта идеологии Возрождения. Проявление эстетики гуманизма в литературном творчестве. Светская музыка и театр Ренессанса. Характерные особенности и своеобразие художественной культуры Северного Возрождения. Титаны Северного Возрождения. Общемировое значение художественной культуры Ренессанса.

Европейская художественная культура XVII-XVIII веков

Характеристика европейской культуры Нового времени. XVII-XVIII века как переходная эпоха от средневековой к новоевропейской культуре. Влияние развития механистической картины мира на художественное мировощущение. Драматизм как основная доминанта мировоззрения. Барокко и Просвещение – этапы в развитии художественной культуры. Основные художественные направления и стили в искусстве: маньеризм, барокко, классицизм, рококо, сентиментализм. Натуралистические и реалистические тенденции в искусстве. Видовая и жанровая дифференциация художественной культуры. Сценическое искусство как доминанта искусств. Театроцентризм. Становление национальных европейских театров. Отражение просветительской картины мира в разных видах искусства. Главенство портрета в живописи и скульптуре.

Тема 1.6. История художественной культуры России XVIII века

Утверждение новой культуры в России как результат петровских преобразований. Политика европеизации. Воплощение художественных принципов Нового времени в архитектурном облике Санкт- Петербурга.

Своеобразие русского барокко и рококо. Характерные особенности

русского Просвещения. Классицизм как стиль эпохи. Образ державной России в парковом и архитектурном пейзаже.

Академия художеств и её роль в развитии русского искусства. Портрет как ведущий жанр живописи. Классицизм и сентиментализм в литературном творчестве.

Тема 1.7. Отечественная художественная культура XIX века

Романтизм и реализм в русской культуре XIX века. Литературоцентризм в искусстве. Театральная жизнь в России. Основные направления, стили, тенденции развития русской архитектуры XIX века – эволюция: от классицизма к модерну. Русский ампир. Особенности развития русской живописи. Идеи и художественно-эстетические принципы художников-передвижников. Русский пейзаж как отражение Русской идеи. Художественное воплощение западничества и славянофильства. Религиозно-философская культура. Шедевры русской классической литературы XIX в. Романтические и реалистические особенности русской литературы. Поэзия Золотого века. Музыкальная культура России XIX в. Общие итоги развития художественной культуры России XVIII-XIX веков. Традиции и новаторство, закономерности и тенденции. Бал как явление культуры.

Художественная культура в Западной Европе XIX века: социокультурный, духовно-содержательный и морфологический аспекты. Основные художественные направления, течения, стили, школы. Литература как эстетическая доминанта искусства.

Романтизм как мироощущение и художественный метод. Романтизм в изобразительном искусстве, литературе и музыке. Судьба романтического театра. Главные парижские театры и театры бульваров.

Реализм как творческий метод. Зарождение национального пейзажа в творчестве художников барбизонской школы. Мастера оперного реализма в мировом музыкальном искусстве. Литературные шедевры реализма. Натурализм как художественный метод. Движение Свободных сцен. Экология личности в новой драме. Веризм в скульптуре, музыке.

Искусство второй половины 19 в. Борьба творческой интеллигенции против академизма, техницизма, «салонного» искусства, «индустрии зрелищ». Объединения «свободных художников», разнообразие их программ и целей.

Франция – европейский центр искусства. Французский импрессионизм как переход к беспредметному искусству. Импрессионизм в музыке, живописи и скульптуре. Неоимпрессионизм, особенности метода и техники (дивизионизм, пуантилизм). Постимпрессионизм. Мироощущение и творческие искания постимпрессионистов. Развитие индивидуальных художественных стилей.

Тема 1.8. Художественная культура Западной Европы и Америки XX – начала XXI веков

Новые художественно-эстетические ценности переходного времени. Мироощущение творческой личности в начале века. Темы жестокости, абсурдности и трагичности бытия в литературном творчестве. Кино как

доминанта художественной культуры. Специфика языка киноискусства. Развитие национальных и авторских школ в кино.

Многообразие ликов художественной культуры рубежа веков. Рождение новых форм художественного общения и творчества. Философско-эстетическое обоснование модернизма. Символизм как мироощущение. Проблема традиции и новаторства в искусстве модерна. Парижская школа живописи. Духовная доминанта произведений А. Матисса, П. Пикассо и М. Шагала. Трагическое мироощущение в культуре европейского неоавангарда. Влияние идей экзистенциализма на мировое искусство.

Авангард и авангардизм. Культурно-психологические аспекты экспрессионизма. Мастера абстракции. Разрушение традиционной эстетики в творчестве дадаистов. Сюрреализм как художественно-эстетическая технология психоанализа.

Перемещение центра культуры и искусства в Америку. Новая жизнь экспериментального искусства. Поп-культура и искусство поп-арта. Расцвет абстрактного искусства. Концептуализм в художественной культуре. Культура современной Америки. Американоцентризм культуры XX века. Индустрия кино в американской и мировой массовой культуре.

Развитие «Новой архитектуры» в XX веке. «Иная архитектура» («Хай-тек»). Ландшафтная архитектура. Новые поиски в лэнд-арт.

Постмодернизм как историко-культурное явление 20 века. Постмодернизм в литературе, архитектуре и изобразительном искусстве.

Художественная культура зарубежных стран на рубеже 20-21 веков: тенденции, прогнозы, перспективы развития. Диалог культур в искусстве. Духовно-религиозные искания в современной культуре. Научно-технический прогресс и художественная культура. Глобальные проблемы современной культуры в произведениях искусства. Экология культуры.

Тема 1.9. Современная художественная жизнь России

Особенности культурного развития России в конце XIX – начале XX вв. Новые религиозно-философские системы. «Серебряный век» в русской поэзии. Традиции и новаторство в поэзии символистов, акмеистов, футуристов. Реалистическое и модернистическое направления в литературе.

Поиски новых идей, эстетических принципов, художественных форм в изобразительном искусстве. Творческие группы и художественные объединения. Художественно-философские идеи русского авангарда.

Памятники архитектуры модерна.

Идеи модернизма в русской музыке. Синтез жанров, видов искусства. Русская вокальная школа. Формирование школы русского реалистического театра. Новые принципы режиссуры, актерского искусства, оформления спектаклей. Театры России.

Художественная культура советского общества: сложность и противоречивость. Классовый подход к культуре, просвещению. Эмиграция представителей русской культуры.

Пафос борьбы, революционная романтика, воспевание социалистического общества и его вождей, социальный герой в литературе

советского периода. Литературные объединения. Метод унификации художественного творчества в социалистическом реализме.

Советская культура в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Тема патриотизма, Родины, самоотверженного героя в литературе. Развитие песенного жанра. Тема войны в станковой живописи, графике. Плакат, шарж, кукрыниксы как жанры изобразительного искусства.

Художественная культура эпохи «Оттепели». Культурный андеграунд. Литература «шестидесятников». Развитие жанра «авторской» песни.
Культура диссидентов в период 70-80 годов. Театральное искусство советской эпохи. Развитие русского и советского кинематографа, шедевры кино.

Художественная культура постсоветского периода. Художественная культура русского зарубежья. Постмодернистские поиски в современной культуре.

Отечественный кинематограф, шедевры русского и советского кинематографа.

Знаменитые художественные и этнографические музеи, театры, концертные залы. Шедевры мирового искусства в музеях России.

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

3.1. Планы семинарских занятий для ОФО

3.1.1. Тема семинара: Мировоззренческие аспекты традиционной художественной культуры Японии. (ОФО)

Цель: выявить особенности восточного типа культуры**,** специфику японской эстетики и их отражение в традиционных видах искусства.

Вопросы:

1. Культура Востока и Запада. Характерные черты восточного типа культуры.
2. Философия и эстетика традиционной икэбаны. Легенды о появлении икэбаны.
3. Философия и эстетика японского сада. Виды садов, структура, материалы, символика.
4. Поэзия Японии. Жанры, темы, образы, поэтические каноны. Хокку, танка и др.
5. Традиционная музыка Японии. Музыкальные инструменты, природосообразность музыки.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Почему европейская художественная культура XIX-XX веков обращается к мотивам и образам восточной культуры? Как это можно

объяснить в контексте культурно-исторического и мировоззренческого развития?

2. Почему великий художник-импрессионист К. Моне главным делом своей жизни называет не живопись, а создание японского сада?

3. Какое значение имеет ритм в художественной культуре Японии? Приведите примеры.

4. Как экоцентрическое сознание отразилось в произведениях художественной культуры Японии? Приведите примеры.

3.1.2. Тема семинара: Художественная культура Византии. Древняя Русь: у истоков русской художественной культуры. (ОФО и ЗФО)

Цель: познакомиться с основными характеристиками византийской и истоками древнерусской художественной культуры; выявить влияние культуры Византии на формирование и развитие художественного мира Древней Руси.

Вопросы:

1. Православие и художественная культура Византии. Художественное своеобразие культуры Древней Руси. Византийское влияние на русскую художественную культуру.

2. Конструктивные особенности византийской культовой архитектуры. Храм как образ мира. Храм Святой Софии как главный храм христианской ойкумены.

3. Синтез архитектуры, музыки, слова и изобразительного искусства в художественной культуре Древней Руси.

4. Иконопись в религиозном искусстве Византии и Древней Руси.

5. Шедевры древнерусской иконописи в творениях Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Как образ мира и человека отражен в византийском и русском православном храме?

2. Какие черты иконописи в Древней Руси переданы через сюжет, композицию, художественный язык фильма А. Тарковского «Андрей Рублев»?

3. Какие главные христианские ценности отражены в храмовом зодчестве и в иконописи Древней Руси?

4. В чем заключены византийские традиции и национальные русские новаторства в искусстве Древней Руси?

3.1.3. Тема семинара: Внестилевая линия в художественной культуре XVII в. (ОФО и ЗФО)

Цель: изучить комплекс художественных концепций, характеризующихся выходом за пределы официального стиля; выявить национальные особенностеи и индивидуальную манеру художников внестилевой линии.

Вопросы:

1. Предпосылки развития внестилевой линии в культуре XVII в.

2. Внестилевая тенденция в искусстве Испании и проблемы ее взаимодействия с барокко:

а) своеобразие творческой манеры Эль Греко; проблемы маньеризма в испанской живописи;

б) художественно-эстетические эксперименты Диего Родригеса де Сильва Веласкеса.

3. Реалистическая доминанта в искусстве Голландии:

а) Психолого-драматическая доминанта творчества Рембрандта Харменса Ван Рейна;

б) Делфтская школа, ее роль в развитии художественной культуры Голландии второй половины XVII в.

4. Формирование развитой жанровой системы в голландской живописи:

а) эволюция натюрморта; типы, сюжеты и символика;

б) многообразие бытового жанра; творчество «малых голландцев».

5. Символика голландского цветочного и философского натюрморта.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Как повлияло творчество Эль Греко на развитие искусства последующих эпох?

2. Какие главные идеи картины Д. Веласкеса «Менины» отражены в художественных интерпретациях П. Пикассо?

3. Как в жанре натюрморт отразились особенности мировоззрения 17 века?

4. В чем особенности трактовки притчи о блудном сыне в картине Рембрандта «Возвращение блудного сына»?

5. Каким образом творчество Вермеера Делфтского повлияло на развитие импрессионизма?

3.1.4. Тема семинара: Философские мотивы в кинематографическом творчестве А. Тарковского (ОФО)

Цель: выявить основные темы, образы, мотивы в творчестве А. Тарковского; исследовать мировоззренческие и художественные особенности фильмов; совершенствовать навыки художественного анализа и интерпретации произведений киноискусства.

Вопросы:

1. Творческий путь А. Тарковского. Место режиссера в истории отечественного и мирового кинематографа.

2. Основные мотивы в творчестве А.А. Тарковского, повторяющиеся образы-символы в фильмах: мотив дороги, дома, храма, полета, выбора и др.

3. Фильм «Андрей Рублев» как отражение духовной инициации русского народа. Образы иконописцев.

4. Фильм «Солярис» в контексте интерпретации притчи о блудном сыне. Образы искусства в фильме.

5. Самоосознание художника в фильме «Зеркало». Поэтические образы в фильме.

6. Смысл человеческой жизни в картине «Ностальгия». Символическое пространство фильма.

7. Европейский период творчества А. Тарковского. Фильм «Жертвоприношение» как завещание автора. Особенности жанра фильма - поэтическая притча.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Каким образом в фильмах А. Тарковского проявлен образ дома и бездомья?

2. Какие духовно-нравственные проблемы поднимаются в фильмах А. Тарковского?

3. Почему фильмы А. Тарковского называют притчами?

Список литературы для подготовки к семинарским занятиям

Основная литература

Основная литература

1. Коломиец, Г.Г. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: курс лекций / Г.Г. Коломиец, И.В. Колесникова. - Оренбург: ОГУ, 2016. 311 с.: ил. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468833

2. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство : учебное пособие / А.П. Садохин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02207-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026

3. Садохин, А.П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030

4. Руднев, В.Н. Эстетика. История мировой литературы и искусства : учебное пособие / В.Н. Руднев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 362 с. - Библиогр.: с. 317-335. - ISBN 978-5-4475-4044-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363409

Дополнительная литература

1. Алакшин, А.Э. Культурология. Взгляд на мировую культуру : тексты лекций / А.Э. Алакшин. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2012. - 209 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-0417-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272387

2. Андреев, А.Н. Культурология. Личность и культура [Электронный ресурс]: монография/ А.Н. Андреев.- М.: Директ- Медиа, 2014.- 255 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239756&sr=1

3. Викторов В.В. Культурология: Учебник – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 411 с.

4. Лебедев, С.А. Философская антропология: человек многомерный [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ С.А. Лебедев и др.- М.: Юнити- Дана, 2012.- 352 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117937&sr=1

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. 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».
2. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. http://www.e-mcfr.ru.

3.2. Задания для самостоятельной работы студентов

Программа по дисциплине «Мировая художественная культура» 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 художественной культуры, выполнение творческих проектов.

3. 2. 1. Темы рефератов по дисциплине

1. Первобытное искусство и авангард.
2. Идеал женской красоты в искусстве Древнего Египта.
3. Сакральная функция искусства в художественной культуре древних цивилизаций.
4. Египетские мотивы в архитектуре последующих эпох.
5. Египетский храм как модель мира.
6. Художественная интерпретация «Илиады» и «Одиссеи» в произведениях искусства.
7. Скульптура «Лаокоон с сыновьями» Агесандра, Афинодора, Полидора и картина «Лаокоон» Эль Греко.
8. Влияние Византии на развитие художественной культуры Древней Руси.
9. Особенности древнерусской литературы.
10. Образ «Тайной вечери» в искусстве Возрождения.
11. Образ человека в творчестве Леонардо да Винчи и Альбрехта Дюрера.

12. Роль и место средневековых традиций в искусстве Северного Возрождения.

13. Добродетели и пороки в произведениях мастеров Северного Возрождения.

14. Мотив театра в трагедии «Гамлет».

15. Образы Гамлета и Офелии в художественной литературе, изобразительном искусстве, театре и кино.

16. Развитие стиля барокко в архитектуре, его национальные особенности, ведущие мастера.

17. Человек и новая картина мира в произведениях искусства XVII–XVIII веков.

18. Эстетические и историко-психологические предпосылки появления и развития маньеризма.

19. Сады и парки Европы XVII–XVIII века.

20. Интерпретация произведения В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» в музыкальном, театральном искусстве и кино.

21. Лирический пейзаж А. Сислея и русская пейзажная живопись.

22. Французский импрессионизм и японское искусство.

23. Автопортрет в творчестве В. ван Гога.

24. Образ Санкт-Петербурга в произведениях литературы.

25. Философско-психологическая проблематика романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».

26. Образ зеркала в мировой художественной культуре.

27. Образ «блудного сына» в мировой художественной культуре.

28. Образ Древа Мирового в произведениях постимпрессионистов.

29. Концепция любви в творчестве И. Бунина и А. Куприна.

30. Культурно-религиозные источники повести «Суламифь».

31. Сказка и музыка в произведениях художников «Голубой розы».

32. Религиозная тематика творчества символистов.

33. Графическая интерпретация литературных произведений в творчестве О. Бердслея.

34. Женские образы в творчестве Г. Климта.

35. Принцип природосообразности в искусстве модерна.

36. Образ Демона в поэзии М. Лермонтова и живописи М. Врубеля.

37. Образ Вечной женственности в философии, поэзии и живописи символизма.

38. Философия черного цвета в произведениях О. Редона.

39. Образ времени в произведениях М. Шагала.

40. Образ А. Модильяни в кинематографе.

41. Мотив духовной инициации в произведениях русских писателей реалистов начала XX века.

42. Песнь Песней в Библии, в произведении А.И. Куприна «Суламифь» и в картинах М. Шагала.

43. Реминисценции творчества В. Ван Гога в картинах художников Парижской школы.

44. Интерпретация образа Арлекина в творчестве П. Пикассо.
45. Новое понимание гуманизма в творчестве Х. Сутина.
46. Античные сюжеты в графике П. Пикассо.
47. Живопись П. Пикассо и поэзия Г. Аполлинера.
48. Творчество Х.Л. Борхеса и культура постмодернизма.
49. Образ зеркала, книги и лабиринта в произведениях Х.Л. Борхеса.
50. Библиотека Х.Л. Борхеса: что читают современные гении.
51. Образ дома и бездомности в творчестве А. Тарковского.
52. Традиции А. Тарковского в современном отечественном и западноевропейском кинематографе.
53. Реминисценции драматургии А.П. Чехова в современных пьесах.
54. Семейные ценности в произведениях Л. Улицкой.

3.2.2. Памятники по истории художественной культуры, рекомендуемые к запоминанию, атрибуции, описанию и художественному анализу

ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА

1. Женская статуэтка («Венера»). Виллендорф, Австрия. Ок. 30 тыс. лет до н.э.

2. Пещерная живопись эпохи верхнего палеолита

а) Полихромные изображения бизона и кабана. Альтамира, Испания. Ок. 12 тыс. лет до н.э.

б) Лошадь. Ляско. Франция. Ок. 12 тыс. лет до н.э.

в) Череда мамонтов. Фон де Гом. Франция. Ок. 12 тыс. лет до н.э.

3. Наскальные изображения (петроглифы). Хабаровский край. Ок. 12 тыс. лет до н.э.

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Культура Древнего Египта:

1. Пирамиды Джосера, Хеопса, Хефрена и Микерина в Гизе. 1-я половина 3 тыс. до н.э.

2. Ритуально-мифологические изображения в культуре Древнего Египта

а) Большой сфинкс фараона Хефрена. Гиза. 27 в. до н.э.

б) Статуя царского писца Каи. Середина 3 тыс. до н.э. Париж, Лувр.

в) Интерьер храма. Карнак. 15 в. до н.э.

г) Психостасия. «Книга мертвых». Ок. 15 в. до н.э. Лондон, Британский музей.

д) Семья фараона Эхнатона. Рельеф. Амарна. 1360 г. до н.э. Каир, Египетский музей.

3. Тутмес. **Портрет царицы Нефертити**. 14 в. до н.э. Берлин, Государственный музей.

4. Фаюмские портреты

а) Портрет юноши в золотом венке. 2 в. н.э. Москва, Государственный музей изобразительных искусств.

б) Портрет пожилого римлянина. 2-я половина 1 в. н.э. Москва, Государственный музей изобразительных искусств.

Культура Шумера, Аккада, Ассирии и Вавилона:

1. Ритуально-мифологические изображения в культуре Шумера, Аккада, Ассирии и Вавилона

а) Зиккурат в Уре. Конец 3 тыс. до н.э.

б) Статуя сановника Эбих-иля. Середина 3 тыс. до н.э. Париж, Лувр.

в) Саргон II. Рельеф. Конец 8 в. до н.э. Париж, Лувр.

г) Ворота богини Иштар из Вавилона. 6 в. до н.э. Берлин, Государственный музей.

Культура Древнего Китая:

1. Ритуально–мифологические изображения в культуре Древнего Китая

а) Ритуальный бронзовый сосуд типа юй. Конец 12–начало 11 в. до н.э.

б) Скульптуры воинов из могилы императора Цинь Шихуана. Провинция Шеньси. 3 в. до н.э.

в) Пагода Сунъюэсы. Провинция Хэнань. 520 г.

г) Ван Вэй. «Горы под снегом». 8 в. Пекин, Музей Гугун.

Культура Древней Индии:

1. Ритуально–мифологические изображения в культуре Древней Индии

а) Ступа. Санчи. 3–1 вв. до н.э.

б) Якшини. Рельеф ворот ступы в Санчи. 1 в. до н.э.

в) Роспись пещерного храма в Аджанте. 4–7 вв.

г) Будда. Стела из Катры. Начало 2 в. Муттра, Археологический музей.

Культура Мезоамерики:

1. Ритуально–мифологические изображения в культуре майя и ацтеков

а) Храм Кукулькана. Майя. Чичен-Ица. 7 в. н.э.

б) Притолока № 24. Майя. Йашчилан. Ок. 725 г. н.э.

в) Кецалькоатль. Фрагмент из «кодекса Борджиа». Ацтеки. 9–11 вв. Лондон, Британский музей.

г) «Камень Солнца». Ацтеки. 9–11 вв. Мехико, Национальный музей антропологии.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Античная культура

Древняя Греция:

1. Парфенон. Архитекторы Иктин и Калликрат. Афины. 447–432 гг. до н.э.

2. Древнегреческая керамика

а) Ваза «камарес» минойской эпохи. Ок. 19–17 вв. до н.э.

б) Гермес, Дионис и нимфы. Краснофигурный кратер. Ок. 440 г. до н.э. Москва, Государственный музей изобразительных искусств.

в) Геракл, Кербер и Эврисфей. Чернофигурная гидрия. Ок. 525 г. до н.э. Париж, Лувр.

г) Молодая женщина у надгробия. Белофонный лекиф. 440–430 гг. до н.э. Мюнхен, Музей античного прикладного искусства.

3. Мирон. **«Дискобол»**. Середина 5 в. до н.э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Рим, музей Терм.

4. Поликлет. **«Дорифор»**. Ок. 440 г. до н.э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Рим, Национальный музей.

5. Фидий. **«Афина».**

а) Афина Варвакион. Уменьшенная мраморная копия римского времени статуи Афины Парфенос Фидия. 438 г. до н.э. Афины, Национальный музей.

б) Афина Лемния. Реконструкция статуи Фидия на Афинском Акрополе. Около 450 г. до н.э. Дрезден, Скульптурное собрание.

6. Ника Самофракийская. Ок. 200 г. до н.э. Париж, Лувр.

7. Агесандр (?). **«Венера Мелосская»**. 3–2 вв. до н.э. Париж, Лувр.

Древний Рим:

1. Колизей. 75–80 гг. н.э.

2. Римский скульптурный портрет. 1–3 вв. н.э.

а) Статуя Августа. Начало 1 в. н.э. Рим, Ватикан.

б) Портрет императора Веспасиана. 69–70 гг. н.э. Копенгаген, Глиптотека.

в) Портрет Каракаллы. Ок. 211–217 гг. н.э. Неаполь, Национальный музей.

г) Портрет сириянки. 2-я половина 2 в. н.э. Санкт–Петербург, Государственный Эрмитаж.

2. Византия

1. Храм св. Софии. Архитекторы Анфимий и Исидор. Константинополь. 532–537 гг.

2. Иконопись Византии. 6–11 вв.

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

б) Христос Пантократор. Мозаика купола церкви монастыря Дафни близ Афин. 2-я половина 11 в.

в) Добрый пастырь с овцами. Мозаика мавзолея Галлы Плацидии. Равенна, Италия. 425 г.

3. Средневековая культура

1. Храмовое зодчество Средневековья

а) Соборный комплекс в Пизе. Италия. 1060–1278 гг.

б) Собор в Вормсе. Германия. 1016–13 в.

в) Собор в Кельне. Германия. 1248–1322 гг., завершен в 1842–1880 гг.

г) Интерьер собора в Кентербери. Англия. 1174–1495 гг.

2. Собор Нотр-Дам де Пари. Париж, Франция. 1163–1351 гг.

3. Религиозное искусство Средневековья

а) Христос коронует Генриха II и Кунигунду. Миниатюра. 1002–1014 гг. Мюнхен, Государственная библиотека.

б) Адам и Ева. Капитель из собора Сен–Пьер в Клюни. Франция. 1109–1113 гг.

в) Богоматерь с младенцем. Витраж. Собор в Шартре. Франция. 12–13 вв.

г) Губерт и Ян ван Эйки. Гентский алтарь. Собор св. Бавона. Гент, Нидерланды. 1426–1432 гг.

4. Культура эпохи Возрождения

Италия:

1. Джотто ди Бондоне. **«Поцелуй Иуды».** Фреска капеллы дель Арена. Падуя. Ок. 1350 г.

2. Сандро Боттичелли (Алессандро ди Мариано Филипепи). **«Рождение Венеры».** Ок. 1483–1484 гг. Флоренция, галерея Уффици.

3. Собор св. Петра. Архитектор Донато д'Анджело Браманти. Рим. 1560 г.

4. Леонардо да Винчи. **«Тайная вечеря».** Стенная роспись трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие. Милан. Ок. 1495–1497 гг.

5. Леонардо да Винчи. **«Джоконда»** («Мона Лиза»). После 1510 г. Париж, Лувр.

6. Рафаэль (Раффаэлло Санти). **«Сикстинская мадонна»**. 1515–1519 гг. Дрезден, Картинная галерея.

7. Микеланджело Буонаротти. **Росписи Сикстинской капеллы**. Рим. 1508–1512 гг.

а) Сотворение светил.

б) Сотворение Адама.

в) Грехопадение и изгнание из рая.

г) Страшный суд. Грешник.

8. Микеланджело Буонаротти. **«Давид»**. 1501–1504 гг. Флоренция, Академия изящных искусств.

9. Джорджоне (Джорджо Барбарелли да Кастельфранко). **«Спящая Венера»**. Ок. 1508–1510 гг. Дрезден, Картинная галерея.

10. Тициан (Тициано Вечеллио). **«Венера Урбинская»**. Ок. 1538 г. Флоренция, галерея Уффици.

Нидерланды:

1. Иеронимус Босх. **«Сад наслаждений»**. Начало 16 в. Мадрид, Прадо.

2. Питер Брейгель Старший. **«Охотники на снегу»**. 1565 г. Вена, Музей истории искусств.

Германия:

1. Альбрехт Дюрер. **«Четыре апостола»**. 1526 г. Мюнхен, Старая Пинакотека.

5. Европейская культура Нового Времени

Барокко:

1. Творчество Джованни Лоренцо Бернини

а) Алтарная группа «Экстаз св. Терезы». Рим, капелла Корнаро. 1645–1652 гг.

б) Кафедра в соборе св. Петра. Рим. 1657–1666 гг.

в) Колоннада и площадь св. Петра. Рим.

г) «Аполлон и Дафна». 1622–1625 гг. Рим, музей и галерея Боргезе.

2. Микеланджело Меризи да Караваджо. **«Призвание апостола Матфея»**. 1599–1600 гг. Рим, церковь Сан Луиджи деи Франчези.

3. Питер Пауль Рубенс. **«Персей и Андромеда»**. Начало 1620-х гг. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

4. Рембрандт Харменс ван Рейн. **«Возвращение блудного сына»**. 1668–1669 гг. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

5. Антонис ван Дейк. **«Семейный портрет»**. 1621 г. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

6. Эль Греко (Доменико Теотокопули). **«Апостолы Петр и Павел»**. 1614 г. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

7. Диего Родригес де Сильва Веласкес. **«Менины».** 1656 г. Мадрид, Прадо.

Классицизм:

1. Никола Пуссен. **«Танкред и Эрминия»**. 1630-е гг. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

2. Дворцово-парковый ансамбль Версаля. Архитекторы Ф. Леруа, Л. Лево, Ф. д`Орбе, Ж. Ардуэн-Мансар, А. Ленотр. Франция. 17 в.

а) Королевский дворец. 1668 г.

б) Галерея зеркал Королевского дворца. 1687 г.

в) Оранжерея.

г) Малый Трианон в Версальском парке. 1762–1768 гг.

3. Лики эпохи в творчестве мастеров 18 века

а) Антуан Ватто. «Жиль». 1720 г. Париж, Лувр.

б) Жак Луи Давид. «Смерть Марата». 1793 г. Брюссель, Музей современного искусства.

в) Уильям Хогарт. «Арест». Гравюра из серии «Карьера продажной женщины». 1732 г. Лондон, Национальная галерея.

г) Жан-Батист Шарден. «Натюрморт». Середина 18 в. Париж, Музей Коньяк-Же.

6. Европейская культура XIX века

Академизм

1. Жан Огюст Доминик Энгр. **«Портрет мадемуазель Ривьер».** 1805 г.

Романтизм

1. Франсиско Хосе де Гойя. **«Портрет семьи Карлоса IY».** 1800 г.
2. Франсиско Хосе де Гойя. **«Сон разума порождает чудовищ».** Лист 43 из серии "Капричос". 1793–1803 гг.
3. Теодор Жерико. **«Бег свободных лошадей».** 1817 г.
4. Уильям Тернер. **«Дождь, пар и скорость».** 1844 г.
5. Эжен Делакруа. **«Свобода, ведущая народ (28 июля 1830 г.)2**. 1830 г.

Реализм

1. Гюстав Курбе. **«Похороны в Орнане»**. 1849–1850 гг.
2. Жан Франсуа Милле. **«Сборщицы колосьев».** 1857 г.
3. Камиль Коро. **«Воз сена».** 1860 г.
4. Оноре Домье. **«Дон Кихот».** 1866–1868 гг.

Импрессионизм

1. Камиль Писсарро. **«Бульвар Монмартр в Париже».** 1897 г.
2. Клод Оскар Моне. **«Лягушатник».** 1869 г.
3. Клод Оскар Моне. **«Руанский собор. Портал и башня Сен-Ромен в полдень. Гармония голубого и золотого цветов».** 1893 г.
4. Огюст Роден. **«Мыслитель».** 1888 г.
5. Огюст Роден. **«Поцелуй».** 1886 г.
6. Пьер Огюст Ренуар. **«Зонтики».** 1883 г.
7. Пьер Огюст Ренуар. **«Портрет Жанны Самари».** 1877 г.
8. Эдгар Дега. **«Голубые танцовщицы»**. Около 1879 г.
9. Эдуард Мане. **«Бар в "Фоли–Бержер».** 1882 г.
10. Эдуард Мане. **«Завтрак на траве»**. 1863 г.

Постимпрессионизм

1. Анри де Тулуз-Лотрек. **«Танец в Мулен Руж».** 1890 г.
2. Винсент ван Гог. **«Звездная ночь».** 1889 г.
3. Винсент ван Гог**. «Подсолнечники».** 1888 г.
4. Винсент ван Гог. **«Портрет художника».** 1889 г.
5. Поль Гоген. **«Таитянские пасторали»**. 1893 г.
6. Поль Сезанн. **«Большая сосна близ Экса».** 1890-е гг.
7. Поль Сезанн. **«Персики и груши»**. 1888–1890 гг.

Неоимпрессионизм

1. Жорж Сера. **«Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт».** 1884 г.
2. Поль Синьяк. **«Сосна Сен-Тропез».** 1909 г.

Модерн

1. Гюстав Климт. **«Юдифь».** 1901 г.
2. Обри Бердслей. **«Кульминация».** Иллюстрация к пьесе О. Уайльда "Саломея". 1894 г.

Символизм

1. Гюстав Моро. **«Эдип и Сфинкс».** 1864 г.
2. Морис Дени. **«Католическое таинство».** 1890 г.
3. Одилон Редон. **«Циклоп».** 1898 г.
4. Одилон Редон. «Возможно, первая попытка зрения осуществилась в цветке». 1883 г. Париж, Национальная библиотека.

7. Художественные направления рубежа 19–20 вв.

Экспрессионизм:

а) Эдвард Мунк. «Крик». 1893 г. Осло, Национальная галерея.

Модерн:

а) Гюстав Климт. «Юдифь». 1901 г. Вена, Австрийская галерея.

Фовизм:

а) Анри Матисс. **«Танец».** 1910 г. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

Кубизм:

1. Творчество Пабло Пикассо

а) «Девочка на шаре». 1905 г. Москва, Государственный музей изобразительных искусств.

б) «Авиньонские девицы». 1907 г. Нью-Йорк, Музей современного искусства.

Сюрреализм:

1. Творчество Сальвадора Дали

а) «Постоянство памяти». 1931 г. Нью-Йорк, Музей современного искусства.

б) «Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения». 1944 г. Лугано, собрание Тиссен-Борнемиса.

8. Архитектура Западной Европы и США 1-ой половины 20 века

а) Собор Саграда Фамилия. Архитектор Антонио Гауди. Испания, Барселона. 1884–1926 гг. (не завершена)

б) Дом над водопадом. Архитектор Франк Ллойд Райт. Пенсильвания, Бир-Ран. 1936 г.

в) Капелла Нотр-Дам-дю-О. Архитектор Ле Корбюзье (Шарль Эдуард Жаннере). Франция, Роншан. 1950–1955 гг.

г) Сиграм Билдинг. Архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ (совместно с Ф.К.Джонсоном). Нью-Йорк. 1956–1957 гг.

2. Архитектура и искусство Европы и США 70–80-х гг. 20 в.

а) Поп-арт. Энди Уорхолл. «Мерилин». 1964 г. Частное собрание.

б) Концептуализм. Георг Сегал. «Алиса, ее история и музыка, которую слышат». 1970 г. Мюнхен, Пинакотека современного искусства.

в) Хай-тек. Национальный Центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду («Бобур»). Архитекторы Р. Пиано и Р. Роджерс. Париж. 1977 г.

г) Контекстуализм. Пьяцца д`Италиа. Архитектор Ч. Мур. Новый Орлеан. 1977 г.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Культура России 10–17 вв.:

1. Храмовое зодчество Древней Руси

а) Софийский собор. Новгород. 1052 г.

б) Храм Покрова на Нерли. Владимирская обл. 1165 г.

в) Успенский собор. Архитектор Аристотель Фиораванти. Москва, Кремль. 1475–1479 гг.

г) Покровский собор («Храм Василия Блаженного»). Архитекторы Постник и Барма. Москва. 1555–1561 гг.

2. Владимирская богоматерь. Икона. Константинополь. Начало 12 в. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

3. Спас Нерукотворный. Икона. Новгород. Середина 12 в. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

4. Феофан Грек (?). **«Преображение»**. Икона. Москва. Начало 15 в. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

5. Андрей Рублев. **«Троица»**. Икона. Около 1411 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

6. Дионисий. **«Распятие»**. Икона. 1500 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

7. Симон Ушаков. **«Древо Государства Московского»** (Похвала Богоматери Владимирской). Икона. 1668 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

2. Культура России 18 в.:

1. Архитектура русского барокко

а) Храм Троицы в Никитниках. Москва. 1634 г.

б) Петропавловский собор. Архитектор Доменико Трезини. Санкт-Петербург. 1712–1733 гг.

в) Собор Смольного монастыря. Архитектор Бартоломео Франческо Растрелли. Санкт-Петербург. 1748–1764 гг.

г) Большой дворец («Петродворец»), Большой каскад и Самсоновский канал. Архитекторы И. Браунштейн, Ж.-Б. Леблон, Б.Ф.Растрелли и др.). Петергоф. 1714–1725, 1745–1755 гг.

2. Этьен Морис Фальконе. **Памятник Петру I**. Санкт-Петербург. 1768–1778 гг.

3. Дмитрий Григорьевич Левицкий. **«Портрет Екатерины II»**. 1783г. Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.

4. Владимир Лукич Боровиковский. **«Портрет М. И. Лопухиной»**. 1797 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

5. Федор Степанович Рокотов. **«Портрет А. П. Струйской»**. 1772 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

6. Архитектура русского классицизма

а) Здание Сената. Архитектор Матвей Федорович Казаков. Москва, Кремль. 1776–1787 гг.

б) «Пашков дом» (Российская Государственная библиотека). Архитектор Василий Иванович Баженов. Москва. 1780–1786 гг.

в) Казанский собор. Архитектор Андрей Никифорович Воронихин. Санкт-Петербург. 1801–1811 гг.

г) Исаакиевский собор. Архитектор Огюст де Монферран. Санкт-Петербург. 1817–1820 гг.

д) Здания министерств и арка Главного штаба на Дворцовой площади. Архитектор Карл Иванович Росси. Санкт-Петербург. 1819–1829 гг.

3. Отечественная культура XIX века

<u>Русская архитектура XIX века</u>

1. Адмиралтейство. Архитектор Андреян Дмитриевич Захаров. Санкт-Петербург. 1806–1823 гг.

2. Здания министерств и арка Главного штаба на Дворцовой площади. Архитектор Карл Иванович Росси. Санкт-Петербург. 1819–1829 гг.

3. Исаакиевский собор. Архитектор Огюст Рикар де Монферран. Санкт-Петербург. 1817–1820 гг.

3. Казанский собор. Архитектор Андрей Никифорович Воронихин. Санкт-Петербург. 1801–1811 гг.

<u>Академизм</u>

1. Аргунов Николай Иванович. **«Портрет П. И. Ковалевой-Жемчуговой».** 1802–1803 гг.

2. Брюллов Карл Павлович. **«Последний день Помпеи»**. 1833 г.

<u>Романтизм</u>

1. Кипренский Орест Адамович. **«Портрет поэта А. С. Пушкина»**. 1827 г.

<u>Реализм</u>

1. Крамской Иван Николаевич. **«Неизвестная»**. 1883 г.

2. Куинджи Архип Иванович. **«Ночь на Днепре».** 1880 г.

3. Левитан Исаак Ильич. **«Над вечным покоем».** 1894 г.

4. Левитан Исаак Ильич. **«У омута».** 1892 г.
5. Нестеров Михаил Васильевич. **«Видение отроку Варфоломею»**. 1889–1890 гг.
6. Опекушин Александр Михайлович. **Памятник А.С. Пушкину.** Москва. 1880 г.
7. Опекушин Александр Михайлович. **Памятник генерал-губернатору Восточной Сибири, графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому**. Хабаровск. 1891 г. (воссоздан скульптором Л. В. Аристовым в 1992 г.)
8. Перов Василий Григорьевич. **«Портрет Ф. М. Достоевского»**. 1872 г.
9. Поленов Василий Дмитриевич. **«Московский дворик».** 1878 г.
10. Репин Илья Ефимович. **«Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 г.»** 1885 г.
11. Саврасов Алексей Кондратьевич. **«Проселок».** 1873 г.
12. Серов Валентин Александрович. **«Девочка с персиками».** 1887 г.
13. Суриков Василий Иванович. **«Боярыня Морозова».** 1887 г.
14. Федотов Павел Андреевич. **«Вдовушка».** 1851–1852 гг.
15. Шишкин Иван Иванович. **«Рожь».** 1878 г.
16. Айвазовский Иван Константинович. **«Черное море».** 1881 г.
17. Васильев Федор Александрович. **«Мокрый луг».** 1872 г.
18. Васильев Федор Александрович. **«Оттепель».** 1871 г.
19. Васнецов Виктор Михайлович. **«Аленушка».** 1881 г.
20. Венецианов Алексей Гаврилович. **«На пашне. Весна».** 1820-е г.
21. Верещагин Василий Васильевич. **«Апофеоз войны».** 1870–1871 гг.
22. Ге Николай Николаевич. **«Что есть истина?»** 1890 г.
23. Иванов Александр Андреевич. **«Явление Христа народу»**. 1837–1857 гг.
24. Крамской Иван Николаевич. **«Неизвестная»**. 1883 г.
25. Куинджи Архип Иванович. **«Ночь на Днепре».** 1880 г.
26. Левитан Исаак Ильич. **«Над вечным покоем».** 1894 г.
27. Левитан Исаак Ильич. **«У омута».** 1892 г.
28. Нестеров Михаил Васильевич. **«Видение отроку Варфоломею»**. 1889–1890 гг.
29. Опекушин Александр Михайлович. **Памятник А.С. Пушкину.** Москва. 1880 г.
30. Опекушин Александр Михайлович. **Памятник генерал-губернатору Восточной Сибири, графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому**. Хабаровск. 1891 г. (воссоздан скульптором Л. В. Аристовым в 1992 г.)
31. Перов Василий Григорьевич. **«Портрет Ф. М. Достоевского»**. 1872 г.
32. Поленов Василий Дмитриевич. **«Московский дворик».** 1878 г.
33. Репин Илья Ефимович. **«Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 г.»** 1885 г.
34. Саврасов Алексей Кондратьевич. **«Проселок».** 1873 г.
35. Серов Валентин Александрович. **«Девочка с персиками».** 1887 г.

36. Суриков Василий Иванович. **«Боярыня Морозова».** 1887 г.

37. Федотов Павел Андреевич. **«Вдовушка».** 1851–1852 гг.

38. Шишкин Иван Иванович. **«Рожь».** 1878 г.

4. Культура России 20 в.:

1. Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. **«Водоем»**. 1902 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

2. Михаил Васильевич Нестеров. **«Видение отроку Варфоломею»**. 1889–1890 гг. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

3. Творческие союзы «серебряного века» русской культуры. Абрамцевский кружок и «Мир искусства».

а) Валентин Александрович Серов. «Девочка с персиками». 1887 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

б) Михаил Александрович Врубель. «Царевна – Лебедь». 1900 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

в) Константин Андреевич Сомов. «Дама в голубом» (Портрет художницы Е. М. Мартыновой). 1897–1900 гг. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

г) Лев Самойлович Бакст (Розенберг). «Одалиска». Эскиз костюма к балету «Шехерезада» на музыку сюиты Н.А.Римского-Корсакова. 1910 г.

5. Творческие союзы «серебряного века» русской культуры. «Бубновый валет» и «Голубая роза».

а) Павел Варфоломеевич Кузнецов. «Мираж в степи». 1912 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

б) Мартирос Сергеевич Сарьян. «Финиковая пальма». 1911 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

в) Наталья Сергеевна Гончарова. Эскиз костюма св. Петра к балету «Литургия». 1915 г. Лондон, частная коллекция Лобановых.

г) Михаил Федорович Ларионов. «Испускание магических лучей». 1912 г. Кельн, музей Людвига.

6. Архитектура и скульптура русского модерна

а) Особняк С.П. Рябушинского. Архитектор Ф.О.Шехтель. Москва. 1900–1902 гг.

б) Ярославский вокзал. Архитектор Федор Осипович Шехтель. Москва. 1902–1904 гг.

в) Николай Андреевич Андреев. Памятник Н. В. Гоголю. Москва. 1909 г.

6. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. **«Купание красного коня»**. 1912 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

7. Василий Васильевич Кандинский. «**Композиция VII».** 1913 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

8. Казимир Северинович Малевич. **«Торс в желтой рубашке».** 1928–1932 гг. Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.

9. Марк Захарович Шагал. **«Над городом»**. 1914–1918 гг. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

10. Павел Николаевич Филонов. **«Лики»**. 1940 г. Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.

7. Архитектура и скульптура «сталинского ампира» 40–60-х гг. 20 века

а) В. И. Мухина. «Рабочий и колхозница». Москва. 1937 г.

б) Московский Государственный Университет. Архитекторы Л. Руднев и др. 1949–1953 гг.

в) Кремлевский Дворец съездов в Москве. Архитекторы М. В. Посохин и др. 1959–1961 гг.

г) Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Архитекторы М. Готлиб, И. Ревякин. Хабаровск. 1958 г.

8. Искусство и архитектура Хабаровска

а) Дальневосточная государственная научная библиотека. Архитектор (?) Ю. З. Колмачевский. 1900–1902 гг.

б) Я. П. Мильчин. Памятник Е.П.Хабарову. 1958 г.

в) Г.Д. Павлишин. «Поэма о Приамурье». Мозаичное панно. 1979 г.

г) А. М. Федотов. «Осень в Приамурье».

Памятники киноискусства для обязательного просмотра и художественного анализа

1. Ю. Норштейн «Ежик в тумане», «Сказка сказок2. Л. Бунюэль «Андалузский пес»
3. Ч. Чаплин «Малыш», «Великий диктатор»
4. Д. Вертов «Человек с киноаппаратом»
5. С. Эйзенштейн «Броненосец «Потемкин»
6. А. Довженко «Земля»
7. Ф. Феллини «Дорога»
8. М. Форман «Полет над гнездом кукушки»
9. А. Тарковский «Андрей Рублев», «Солярис», «Жертвоприношение»
10. А. Звягинцев «Возвращение»
11. Ларс фон Триер «Рассекая волны»
12. А. Сакуров «Ковчег»

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусмотрены следующие **виды учебной работы**: лекции, семинары 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 студенческих научных конференциях.

Работа на семинарах (особенно в обсуждении конкретных проблемных ситуаций) предполагает моменты дискуссии, что требует включения в работу на протяжении всего семинара, 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 семинаре обучающимся рекомендуется подготовить мультимедийную презентацию для иллюстрирования своего сообщения, которая может

отражать необходимую информацию по теме доклада, расшифровку терминов, фото- и видеоматериалы.

Оценивание работы обучающегося на семинаре 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.

На занятиях по предмету планируются творческие виды работы: музыкально-поэтические композиции, заочные экскурсии по художественным музеям и культурным местам мира, мастер-классы.

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, чтение и осмысление текстов художественной литературы, знакомство с памятниками художественной культуры, предложенными для запоминания, атрибуции, описания и художественного анализа.

При подготовке результатов самостоятельной работы обучающихся, представляемых в форме сообщений и выступлений на семинарах, а также рефератов 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 направлениям подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство

эстрады, квалификация: бакалавр

Код	Формулировка компетенции
УК	**Универсальные компетенции**
УК- 5	Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

Этапы формирования компетенций:

УК- 5

Начальный этап:

Бакалавр знает шедевры мировой художественной культуры; умеет выявлять особенности и своеобразие художественных культур различных эпох и цивилизаций, различия между этнонациональными культурами и общечеловеческие ценностные модели; владеет навыками интерпретации культурно-исторических художественных феноменов в гуманистическом контексте.

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

Основной этап:

Бакалавр знает уникальные исторические этнорегиональные феномены художественной культуры; умеет выстраивать межкультурные коммуникации; владеет навыками интерпретации культурно-исторических текстов, навыками самостоятельного анализа произведений художественной культуры с аксиологических, мировоззренческих и эстетических позиций;

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

Завершающий этап:

Бакалавр знает национальные, религиозные, гуманистические ценности в истории мировой художественной культуры; умеет соотносить культурный и социально-духовный опыт с личными духовными и ценностными ориентирами; владеет навыками ведения культурного диалога по проблемам художественной культуры.

На этом этапе бакалавр достигает ***эталонного уровня*** 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 культуры, не знает шедевров мировой художественной культуры, 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 литературы, изобразительного искусства, театра, музыки и кино, 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 культурно-исторических эпох, узнает и комментирует тексты 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 тексты культуры в соотношении с мировоззрением времени, национального менталитета культуры, особенностей авторского стиля, осознает значение культурно-охранной деятельности, проблемы экологии культуры

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

5.3.1. Вопросы к экзамену

1. Мифологические основы письменности древних цивилизаций. Поиск смысла жизни и бессмертия в эпосе о Гильгамеше. (УК-5)
2. Театр Древней Греции и литература. Мастера античной комедии и трагедии. (УК-5)
3. Основные черты художественной культуры эпохи палеолита, мезолита и неолита. (УК-5)
4. Древо Мировое как интегратор культур древних цивилизаций. (УК-5)
5. Мифология как мировоззренческая основа ХК первобытной эпохи. (УК-5)
6. Каноны изобразительного искусства и архитектуры в Древнем Египте. (УК-5)
7. Религиозные воззрения майя и художественная культура. (УК-5)
8 Антропоцентризм и космологизм в античной художественной культуре. (УК-5)
9. Теоцентризм средневековой культуры в произведениях искусства. (УК-5)
10. Развитие храмового зодчества на Руси. Православный храм как модель вселенной. (УК-5)

11. Особенности ХК Дальнего Востока в древний и средневековый период (Китай, Япония и др.). (УК-5)

12. Философия и эстетика итальянского Возрождения. (УК-5)

13. Мастера Высокого Возрождения. (УК-5)

14. Философия и эстетика Северного Возрождения. (УК-5)

15. Основные особенности стиля барокко в изобразительном искусстве и архитектуре. (УК-5)

16. Воплощение законов классицизма в ансамбле Версаля. Садово-парковое искусство. (УК-5)

17. Художественное направление рококо как выражение ценностей светской жизни. (УК-5)

18. Образ Испании конца XVIII в. в творчестве Ф. Гойи. (УК-5)

19. XV11 век в России как предтеча культурных перемен. (УК-5)

20. Художественная культура России XVIII века. (УК-5)

21. Архитектурные образы Санкт-Петербурга. Воплощение художественных принципов нового времени в архитектурном облике города. Архитектурные творения Б. Растрелли, Д. Трезини и др. (УК-5)

22. Романтизм как мироощущение и художественный метод. (УК-5)

23. Реализм как художественный метод в литературе и изобразительном искусстве 19 века. (УК-5)

24. Отражение Русской Идеи в национальном пейзаже. (УК-5)

25. Академизм в западноевропейском искусстве первой половины XIX в. Классический идеал в творчестве О.Д. Энгра. Творчество К. Брюллова. (УК-5)

26. Образ природы в живописных и музыкальных произведениях романтиков. Особенности французского, английского и немецкого пейзажа. Зарождение национального пейзажа в творчестве мастеров барбизонской школы. (УК-5)

27. «Романтическое двоемирие» на полотнах П. Жерико и Э. Делакруа. (УК-5)

28. Особенности реалистической живописи в творчестве Г. Курбе, О. Домье, Ж.Ф. Милле. (УК-5)

29. Французский импрессионизм. Мироощущение, художественно-эстетические принципы, особенности техники. Женские образы в живописных и скульптурных произведениях импрессионистов. Музыкальный импрессионизм. (УК-5)

30. Постимпрессионизм. Поиск гармонии в жизнетворчестве В. ван Гога. Философские тенденции в творчестве П. Сезанна. Художественный мир Гогена. Дионисийское начало на полотнах А. Тулуз-Лотрека. (УК-5)

31. Скульптура XIX в. Античные и барочные реминисценции. Художественный переворот скульптурного творчества О. Родена. (УК-5)

32.Неоимпрессионизм. Особенности художественного метода и техники. (УК-5)

33. Мироощущение творческой личности на рубеже XIX-XX веков. (УК-5)

34. Символизм в русской литературе и искусстве рубежа XIX-XX веков: философская основа, эстетика, теоретические манифесты. (УК-5)

35. Образ человека в европейском искусстве первой половины XX в. (А. Модильяни, П. Пикассо, Х. Сутин). (УК-5)

36. Символизм в западноевропейском изобразительном искусстве (Пьер Пюви де Шаванн, Г.Моро, Э.Карьер, О.Редон, группа «Наби»). (УК-5)

37. Модерн в живописи и графике (Г. Климт, О. Бёрдслей). Отличительные черты архитектуры модерна. Идейно-стилистическое многообразие, яркие творения и имена. Поиски новой пластики в творчестве А. Гауди. (УК-5)

38. Фовизм. Общее и индивидуальное в творчестве художников-фовистов. Многоликое искусство А. Матисса. (УК-5)

39. «Гармония мироздания» в художественном мире примитивистов. (УК-5)

40. Культурно-психологические аспекты экспрессионизма. Экспрессионизм в живописи, литературе, музыке. (УК-5)

41. Эстетические принципы футуризма. Футуризм в изобразительном искусстве. (УК-5)

42. Кубизм в творчестве П. Пикассо, Ж. Брака, Ф. Леже, Р. Делоне. (УК-5)

43. Психоанализ и сюрреализм. Творчество С. Дали (основные темы, художественный метод, особенности художественного языка). Сюрреализм в киноискусстве. (УК-5)

44. Скульптура первой половины XX века. Основные идеи, образы и средства выражения. А. Бурдель, А. Майоль. (УК-5)

45. Основные направления в архитектуре XX века. (УК-5)

46. Специфические черты поп-арта. (УК-5)

47. Новые формы в скульптуре XX века. (УК-5)

48. Искусство постмодерна. (УК-5)

49. История мирового кинематографа, основные направления, имена. (УК-5)

50. Духовно-религиозные искания в современном киноискусстве. (УК-5)

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Текущий контроль и самоконтроль за уровнем результативности изучения дисциплины осуществляется на семинарах 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, а также защита группового или индивидуального творческого задания по разделам.

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, включает в себя собеседование по теоретическим вопросам и выполнение практического задания (художественный анализ текста культуры).

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

1. Проверка уровня освоения учебного материала, представленного на лекционных и семинарских 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 в области теории художественной культуры;
4. Проверка умения студентов анализировать и оценивать современные процессы в художественной культуре и в своей профессиональной деятельности, давать адекватную интерпретацию 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 семинарах, навыков организации и проведения творческого мероприятия по проблемам художественной культуры.

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

Текущий контроль включает:

– проверку качества подготовки и представления на семинарах выступлений, докладов и рефератов по предлагаемым темам;

– проверку качества подготовленной мультимедийной презентации, иллюстрирующей ответ или выступление по теме;

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 семинарах – 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 аспирант может выбрать тему реферата. С защитой своего реферата аспирант выступает на итоговом коллоквиуме (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 (из перечня **5.3.1.** «Вопросы к зачету, экзамену»). 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).

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Коломиец, Г.Г. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: курс лекций / Г.Г. Коломиец, И.В. Колесникова. - Оренбург: ОГУ, 2016. 311 с.: ил. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468833

2. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство : учебное пособие / А.П. Садохин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02207-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026

3. Садохин, А.П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030

4. Руднев, В.Н. Эстетика. История мировой литературы и искусства : учебное пособие / В.Н. Руднев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 362 с. - Библиогр.: с. 317-335. - ISBN 978-5-4475-4044-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363409

Дополнительная литература

1. Алакшин, А.Э. Культурология. Взгляд на мировую культуру : тексты лекций / А.Э. Алакшин. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2012. - 209 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-0417-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272387

2. Андреев, А.Н. Культурология. Личность и культура [Электронный ресурс]: монография/ А.Н. Андреев.- М.: Директ- Медиа, 2014.- 255 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239756&sr=1

3. Викторов В.В. Культурология: Учебник – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 411 с.

4. Лебедев, С.А. Философская антропология: человек многомерный [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ С.А. Лебедев и др.- М.: Юнити- Дана, 2012.- 352 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117937&sr=1

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

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, 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-справочных систем «Культура» и «Гарант», 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 Kaspesky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspesky Endpoint Security.

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

6.4. Материально-техническое обеспечение

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:

- ауд. 211, 315, 322, оборудованные мультимедийными презентационными комплексами в составе проектора, активной акустической системы, персонального компьютера, телевизором, столами, стульями, столами письменными для преподавателей, досками настенными, аудиторными. 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; столами, стульями, книжными шкафами, телевизором.

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 сопровождается учебно-наглядными пособиями: слайд-презентациями, видео материалами, фотоматериалами.

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 обусловливают 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 Институтом.

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.