

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Социально-гуманитарный факультет
Кафедра культурологии, философии и искусствоведения

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Направление подготовки
52.04.01 «Хореографическое искусство»

Профиль подготовки
«Искусство хореографа»

Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Форма обучения
Очная, заочная

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 3++ по направлению подготовки 52.04.01 «Хореографическое искусство», направленность (профиль) «Искусство хореографа», квалификация (степень) выпускника «Магистр»,

Утверждена на заседании кафедры культурологии, философии и искусствоведения и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 25.05.22, протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры культурологии, философии и искусствоведения и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 28.03.23, протокол № 10, 27.05.2025 г., протокол №10

Мировая художественная культура [Текст]: рабочая программа дисциплины для обучающихся по направлению подготовки по направлению подготовки 52.04.01 «Хореографическое искусство», направленность (профиль) «Искусство хореографа», квалификация (степень) выпускника «Магистр» /Сост. А. С. Двуреченская. – Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2023. – 50 с.

Составитель
доцент кафедры культурологии,
философии и искусствоведения,
кандидат культурологии
А.С. Двуреченская

Содержание дисциплины

1. Цели освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП	4
4. Объем, структура и содержание дисциплины	5
4.1 Объем дисциплины	5
4.2 Структура дисциплины	5
4.3 Содержание дисциплины	12
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии	32
5.1 Образовательные технологии	32
5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения	32
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся	33
6.1 Примерная тематика учебных проектов по истории искусств.	33
6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для СР	33
6.3 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы	33
6.4 Содержание самостоятельной работы	34
7. Фонд оценочных средств (ФОС)	34
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	45
8.1 Основная литература	45
8.2 Дополнительная литература	46
8.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	46
8.4 Программное обеспечение и информационные справочные системы	46
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	47
10. Список (перечень ключевых слов)	47

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Мировая художественная культура» являются:

- формирование представлений об истории и эволюции мировой художественной культуры (на примере различных видов искусств);
- знакомство с современными художественными направлениями в искусстве Европы и России, а также с региональной художественной культурой.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

Дисциплина принадлежит к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 (Б.1.В) Для ее освоения необходимы знания мировой и отечественной истории и истории культуры в объеме бакалаврского курса. Теоретическая часть курса связана с такими дисциплинами, как «Философия науки и искусства». Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих дисциплин ОПОП: «Теория и история хореографического искусства».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций (УК) и индикаторов их достижения.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций		
	знать	уметь	владеть
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Способы нахождения и использования необходимой для саморазвития и взаимодействия с другими информацией о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	УК-5.3. Умеет не-дискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	УК-5.2. Способами демонстрации уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и эти-

			ческие учения.
--	--	--	----------------

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника:

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 декабря 2013 г., регистрационный №305550), с изменениями внесенными приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №1115н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 февраля 2015 г., регистрационный №36091) от 5 августа 2016 г. №422н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 августа 2016 г. регистрационный №43326). Трудовая функция – педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования.

4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины (заочная форма обучения)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 252 академических часов или 7 зачетных единиц, рассчитана на изучение этой дисциплины на 1 – 2 курсах (1-3 семестр). Заочная форма обучения: Из них 26 академических часов выделено на аудиторную работу с обучающимися (18- лекции, 8- практические занятия), 213 часов – самостоятельная работа обучающихся, 13 часов – контроль, в том числе доля аудиторных занятий в интерактивных формах 13 часов, что составляет 50 %. Формой промежуточной и рубежной аттестации студентов по дисциплине определены зачет (2 семестр) и экзамен (3 семестр).

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины (модуля) организуется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка включает в себя отдельные занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанной с будущей профессиональной деятельностью

4.2. Структура дисциплины (заочная форма)

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) в соотв. с требованиями ФГОС ВПО			Интеракт. формы обучения	СРО
			лек-	се-	Ин-		

			ции	мин. (пра кт.)	ди- вид. заня- тия		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Введение в мировую художественную культуру. Искусство Древнего мира, Средневековья и Ренессанса</i>						
1.1	Основные понятия художественной культуры. Периодизация истории мирового искусства.	1	2			Проблемная лекция (2 часа)	6
1.2	Художественная культура Древней Греции.	1	1				6
1.3	Художественная культура Древнего Рима.	1	1				6
1.4	Романский стиль в искусстве Европы.	1					6
1.5	Готический стиль в искусстве Европы.	1					6
1.6	Особенности художественно-эстетического мировоззрения Древней Руси.	1	2				6
1.7	Местные художественные школы Древней Руси.	1					6
1.8	Архитектурное наследие Древней Руси	1					6
1.9	Русская художественная культура XVII столетия: процесс «обмирщения»	1					6
1.10	Живописные и архитектурные образы средневекового Китая	1		2		Метод круглого стола (2 часа)	3
1.11	Художественная культура итальянского Возрождения: архитектура и изо	1		2			3
	Итого за 1 семестр		6	4			60
2	<i>Художественная культура Европы и России XVII – XIX вв.</i>						
2.1.	Художественная культура Европы Нового времени. Общая характеристика.	2	1				10

2.2.	Барокко в художественной культуре Европы XVII в.	2					10
2.3	Классицизм в художественной культуре Европы XVII в.	2					10
2.4	Петровская эпоха и её отражение в искусстве XVIII в.	2	2			Проблемная лекция (2 часа)	10
2.5	Барокко и классицизм в архитектуре России XVIII в.	2					10
2.6	Русская живопись XVIII в.	2					10
2.7	Формирование и развитие отечественной художественной школы в XVIII – первой трети XIX вв. Романтизм и академизм	2	1				10
2.8	Реализм в искусстве России второй половины XIX в. Товарищество передвижных художественных выставок	2	1				10
2.9	Серебряный век. Деятельность художественных объединений России конца XIX – начала XX вв.	2	1				5
2.10	Стиль модерн в искусстве России конца XIX – начала XX вв.	2		2		Метод круглого стола (2 часа)	6
	Итого за 2 семестр		6	2			91
3	<i>Художественная культура Европы, США и России XX в.</i>						
3.1.	Общая характеристика художественной культуры Европы и США XX века.	3					8
3.2.	Авангардные течения в художественной культуре Европы и Америки начала XX века (на ма-	3	1			Проблемная лекция (1 час)	8

	териале живописи).						
3.3.	Архитектура XX века: основные направления.	3	1				8
3.4.	Стиль Ар Деко в искусстве Европы XX в.	3		2		Метод круглого стола (2 часа)	8
3.5.	Авангардные направления в художественной культуре России начала XX века (на материале живописи).	3					8
3.6.	Основные направления в зарубежном изобразительном искусстве второй половины XX века	3	1				8
3.7.	Региональная художественная культура. Стилевые направления в деревянной архитектуре Сибири XIX столетия: необарокко, неоклассицизм, «национальный стиль»	3	2			Проблемная лекция (2 часа)	8
3.8	Каменно-кирпичная и деревянная архитектура сибирских городов в стиле модерн	3	1				6
	Итого за 3 семестр		6	2			62
	Всего: 252 (из них на контроль – 13 ч.)		18	8		13 час. 50%) аудиторных занятий в интерактивных формах	213

Объем дисциплины (очная форма обучения)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 216 академических часов или 7 зачетных единиц, рассчитана на изучение этой дисциплины на 1 – 2 курсах (1-3 семестр). Очная форма обучения: Из них 100 академических часов выделено на аудиторную работу с обучающимися (46- лекции, 54- практические занятия), 80 часов – самостоятельная работа обучающихся, 36 часов – контроль, в том числе доля аудиторных занятий в интерактив-

ных формах 13 часов, что составляет 50 %. Формой промежуточной и рубежной аттестации студентов по дисциплине определены зачет (2 семестр) и экзамен (3 семестр).

Структура дисциплины (очная форма обучения)

№ п/п	Раздел/тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) в соотв. с требованиями ФГОС ВО				
			лек- ции	се- мин.	Инд. з	Интеракт. формы обучения	СРО
1	2	3	4	5	6		
1	<i>Введение в мировую художественную культуру. Искусство Древнего мира, Средневековья и Ренессанса</i>						
1.1	Основные понятия художественной культуры. Периодизация истории мирового искусства.	2	2			Проблемная лекция (2 часа)	
1.2	Художественная культура Древней Греции.	2	2				
1.3	Художественная культура Древнего Рима.	3	1	2			
1.4	Романский стиль в искусстве Европы.	4	2	2			
1.5	Готический стиль в искусстве Европы.	3	1	2			
1.6	Особенности художественно-эстетического мировоззрения Древней Руси.	4	2	2			
1.7	Местные художественные школы Древней Руси.	4	2	2			
1.8	Архитектурное наследие Древней Руси	3	1	2			
1.9	Русская художественная культура XVII столетия: процесс «обмирщения»	4	2	2			
1.10	Живописные и архитектурные образы средневекового Китая	4	2	2		Метод круглого стола (2 часа)	
1.11	Художественная культура итальянского Возрождения: архитектура и	3	1	2			

	изо						
	Итого за 1 семестр		36	18	18		
2	<i>Художественная культура Европы и России XVII – XIX вв.</i>						
2.1.	Художественная культура Европы Нового времени. Общая характеристика.	27	2	2			3
2.2.	Барокко в художественной культуре Европы XVII в.	7	2	2			3
2.3	Классицизм в художественной культуре Европы XVII в.	8	2	2			4
2.4	Петровская эпоха и её отражение в искусстве XVIII в.	8	2	2		Проблемная лекция (2 часа)	4
2.5	Барокко и классицизм в архитектуре России XVIII в.	8	2	2			4
2.6	Русская живопись XVIII в.	8	2	2			4
2.7	Формирование и развитие отечественной художественной школы в XVIII – первой трети XIX вв. Романтизм и академизм	5	1				4
2.8	Реализм в искусстве России второй половины XIX в. Товарищество передвижных художественных выставок	7	1	2			4
2.9	Серебряный век. Деятельность художественных объединений России конца XIX – начала XX вв.	7	1	2			4
2.10	Стиль модерн в искусстве России конца XIX – начала XX вв.	7	1	2		Метод круглого стола (2 часа)	4
	Итого за 2 семестр	72	16	18			38 за-чет
3	<i>Художественная культура Европы, США и России XX в.</i>						
3.1.	Общая характеристика художественной культу-	3	2	2			5

	ры Европы и США XX века.						
3.2.	Авангардные течения в художественной культуре Европы и Америки начала XX века (на материале живописи).	3	1	2		Проблемная лекция (1 час)	5
3.3.	Архитектура XX века: основные направления.	3	1	2			5
3.4.	Стиль Ар Деко в искусстве Европы XX в.	3	2	2		Метод круглого стола (2 часа)	5
3.5.	Авангардные направления в художественной культуре России начала XX века (на материале живописи).	3	2	3			5
3.6.	Основные направления в зарубежном изобразительном искусстве второй половины XX века	3	1	2			6
3.7.	Региональная художественная культура. Силевые направления в деревянной архитектуре Сибири XIX столетия: необарокко, неоклассицизм, «национальный стиль»	3	2	3		Проблемная лекция (2 часа)	5
3.8.	Каменно-кирпичная и деревянная архитектура сибирских городов в стиле модерн	3	1	2			6
	Итого за 3 семестр	108	12	18			42 экзамен 36
	Всего: 252 (из них на контроль – 13 ч.)	216	46	54		13 час. 50%) аудиторных занятий в интерактивных формах	80 экзамен 36

4.3. Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (разделы, темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы
-------	---------------------------------------	---------------------	-------------------------------

			текущего контроля, промежуточной аттестации
1.	Раздел I. Введение в мировую художественную культуру. Искусство Древнего мира, Средневековья и Ренессанса		
	Тема 1. Основные понятия художественной культуры. Периодизация истории мирового искусства. Особенности истории художественной культуры как учебной дисциплины. Виды и жанры искусства. Функции искусства. Понятие «пространственных» (архитектура, скульптура, живопись, графика) и «временных» искусств (литература, театр, музыка, танец, кино). Специфика жанрового деления внутри различных видов искусства. Определение термина «художественный стиль». Стиль как категория художественного мышления, охватывающая исторические периоды развития искусства. Классификация стилей в искусстве. Факторы, влияющие на формирование стиля в искусстве. Признаки стиля в искусстве. Тема 2. Художественная культура Древней Греции. Сложение ордерной системы. Связь пластики с архитектурой: фронтоны и метопы. Ансамбль афинского Акрополя, композиционный и идейный замысел. Пропилеи, храм Афины-Парфенос, храм Ники-Аптерос, Эрехтейон и монументальная скульптура на акрополе. Роль Фидия в сложении стиля "высокой" классики. Искусство архаического периода. Развитие аттической художественной школы. Круглая монументальная пластика архаической эпохи. Декоративное применение цвета. Архаический тип лица. Чернофигурная техника вазовой росписи. Специфика их и мастера (Эксекий). Переход к краснофигурной технике. Искусство первой половины V в. до н.э. Афины — "школа Эллады". Наивысший расцвет афинского полиса. Творчество Мирона. Творчество скульптора Поликлета. Канон пропорций. Архитектура IV в. до н.э. Новые тенденции в искусстве этого времени, связанные с падением	Формируемые компетенции: УК-5 Знать: УК-5.1. Способы нахождения и использования необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацией о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. Уметь: УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. Владеть: УК-5.2. Способами demonstra-	Выполнение докладов Устный опрос Терминологический диктант

полиса, с утверждением индивидуализма. Пластика и живопись IV – VI вв. до н.э. Скопас. Его творческая манера, подчеркнутая эмоциональность в трактовке персонажей прославленного ваятеля. Леохар. Академические тенденции в его творчестве. Пракситель. Лиризм, новые приемы, определяющие стиль знаменитого скульптора. Творчество Лисиппа. Греческий театр: архитектурное решение и драматургическая система. Тема 3. Художественная культура Древнего Рима. Этрурия и специфика этрусского искусства. Эволюция стиля в росписях погребальных камерах. Каменные и терракотовые саркофаги и урны с портретами. Бронзовая скульптура Этрурии. Греческие и этрусские традиции в формировании римского стиля. Сложение портретного жанра. Культ предков. Образы статуарной пластики – оратор, воин, тогатус. Декоративная живопись Помпей. Характеристика форума Траяна, Пантеона, виллы Адриана в Триволи. Характеристика римского скульптурного портрета. Материал и конструкция в архитектуре Древнего Рима. Римские ордера. Сводчатые конструкции – арки и купола. Тема триумфа в архитектуре. Помпеи — типичный пример италийского провинциального города. Тема 4. Романский стиль в искусстве Европы. Историческая ситуация X – XII вв. Романский стиль – первый общеевропейский стиль в искусстве. Архитектура – важнейший вид романского искусства. Типы романских сооружений, их конструктивные особенности, техники и материалы. Романская базилика. Трехъярусное членение интерьера романской базилики. Массивность и геометричность архитектурных форм. Светская архитектура эпохи. Замки романской эпохи. Эволюция форм замковой архитектуры. Особенности изобразительного искусства романского периода, его символический характер, условность приемов и стилизация форм. Подчинение религиозному мировоззрению. Экспрес-	сии уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.	
---	--	--

	сивность романского изобразительного искусства. Возрождение монументальной скульптуры и живописи. Появление скульптуры на фасадах здания. Национальные особенности романского стиля во Франции. Культовая архитектура: монастыри и храмы. Светская архитектура. Замок-крепость с донжоном. Городские укрепления. Жилые дома горожан. Особенности романской скульптуры Франции XI – XII вв. Типы композиций в скульптуре. Принципы изображения людей. Художественные принципы живописи романской Франции. Французская романская миниатюра. Евангелие из Сен-Севера. Монументальная живопись. Национальные особенности романского стиля в Германии. Оттоновский период в искусстве Германии X – XI вв. Конструктивные особенности архитектуры Германии. Особенности светской архитектуры. Расцвет миниатюры и монументальной живописи. Простота и монументальность форм. Символическое содержание образов и глубокие религиозные чувства в живописи. Портретные изображения императоров. Материалы и расположение скульптуры. Своеобразие характера искусства Италии. Переплетение традиций античности, романского и византийского искусства. Значение путей паломничеств для культурных контактов со странами Европы и Востока. Широкое строительство в Ломбардии и Тоскане. «Инкрустационный стиль» - облицовка фасадов и интерьеров полихромным мрамором. Богатство декора. Гражданская архитектура, ее суровый, крепостной характер. Оформление фасадов церквей, церковных кафедр, епископских тронов. Литье из бронзы. Особенности испанского средневекового искусства. Арабское начало в искусстве Испании. Распространение деревянной раскрашенной скульптуры. Особенности монументальной живописи Испании. Тема 5. Готический стиль в искусстве Европы. Происхождение термина «готика», его услов-		
--	--	--	--

	ность. Быстрый рост и процветание городов. Периодизация готического искусства. Ранняя, зрелая, поздняя готика в странах Европы. Ведущая роль архитектуры. Городской собор. Конструктивные особенности готического храма. Значение западного фасада в композиции городского собора. Планы готических церквей. Феодальные замки XIII – XIV вв. Типы планировки городов. Появление круглой скульптуры в оформлении готического храма. Символика и аллегории в скульптуре. Проникновение многочисленных светских изображений. Вытеснение фрески витражом. Возрастание роли городских скрипториев по сравнению с монастырскими. Нарастание светских реалистических элементов в миниатюре. Национальные особенности готики во Франции. Сохранение черт романской архитектуры: массивность стен, грузность башен, простота, скупость декора, преобладание горизонтальных членений. Применение нервюрных сводов в церкви аббатства Сен-Дени. Архитектура поздней готики. Готические замки и крепости. Готическая скульптура, основные этапы ее развития. Сложение системы декорировки фасадов готических соборов. Место и значение витража в готическом соборе. Техники и композиционные приемы. Расцвет витражного искусства в XIII веке. Париж – центр развития книжной миниатюры. Влияние искусства витража на композицию и колорит иллюстраций. «Псалтирь Бланки Кастильской». «Псалтирь Людовика Святого» и др. Творчество братьев Лимбург. «Великолепный Часослов герцога Беррийского». Национальные особенности готики в Германии. Политическая раздробленность Германии XIII – XV вв. Позднее развитие готики на основе художественного опыта Франции. Развитие культового зодчества, его особенности. Развитие типа однобашенного собора с обилием изящного архитектурного декора фасадов. Развитие «кирпичной готики» на севере-востоке Германии, ее особенности. Светская архитектура Германии.		
--	---	--	--

	Особенности скульптурной декорировки немецких соборов. Интерес к портрету в скульптуре Германии. Скульптура собора в Бамберге, скульптуры алтарной преграды хора Св. Георгия. Редчайший пример конной статуи – «Бамбергский всадник». Скульптура Наумбергского собора – вершина развития готики. Искусство готической Англии. Стойкость готики и ее эволюция в английской архитектуре. Периодизация архитектуры Англии. Типы храмовых построек. Особенности конструкции и французские заимствования в готической архитектуре Англии. «Перпендикулярная» готика. Светская архитектура. Книжная миниатюра Англии. Высокий уровень английской миниатюры готического периода. Искусство Восточной Европы XIII – XV вв. Национальные черты в восточно-европейской готике. Готика в искусстве Испании. Особенности архитектуры и изобразительного искусства. Влияние французской иконографической программы.		
	Тема 6. Особенности художественно-эстетического мировоззрения Древней Руси. Периодизация художественной культуры Древней Руси. Русский архетип и его влияние на искусство. Христианство как основополагающий фактор развития русского искусства. Современные подходы к изучению иконописи: искусствоведческий, эстетический, церковный. Языческая картина мира и религиозные верования древних славян. Памятники древности и современное народное искусство как носители языческого образа мира. Причины принятия христианства на Руси. Выбор веры и процесс принятия христианства на Руси. Византизм как источник новой художественной культуры Руси. Значение христианизации Руси. Тема 7. Местные художественные школы Древней Руси. Первые русские иконы. «Владимирская Богоматерь» – непререкаемый образец искусства иконы.	Формируемые компетенции: УК-5 Знать: УК-5.1. Способы нахождения и использования необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацией о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. Уметь: УК-5.3. Умеет недискриминационно и кон-	Устный опрос Выполнение докладов Терминологический диктант

	Причины образования местных художественных школ в культуре Руси XII в. Искусство Великого Новгорода и Владимиро-Суздальского княжества: характерные особенности и разность традиций. Храм Софии Новгородской и Успенский собор во Владимире. Храм Покрова Богородицы на Нерли – шедевр мирового зодчества. Новгородская живопись: экспрессивность и динамичность в выражении чувств, контрастность и насыщенность колорита, композиционная симметрия. Изобразительное искусство Владимиро-Суздальского княжества. Белокаменная резьба владимирских соборов. Исихазм и творчество Ф. Грека. Исихазм как идейно-философское течение Византии и его распространение на русской почве. Проблемы изучения творчества Ф. Грека. Особенности художественной манеры художника. Новгородский и московский периоды его творчества. Роспись Ф. Грека церкви Спаса Преображения в Новгороде. Московская школа иконописи и творчество А. Рублёва. Общая характеристика московской школы иконописи. Проблемы изучения творчества А. Рублева. Создание первого русского иконостаса в Благовещенском соборе Московского Кремля. Росписи Успенского собора во Владимире. Тема 8. Архитектурное наследие Древней Руси. Основные черты древнерусского зодчества: высокий уровень строительной техники, оригинальность решения архитектурных задач, простота и благородство форм, богатство внутренней отделки. Крестово-купольный тип храма. Первые каменные храмы Киевской Руси. Мозаики и фрески Киевской Софии: следование византийскому канону, выработка собственного стиля. Значение храма Софии Киевской в становлении нового искусства на Руси, его стилевые особенности. Софийский собор в Новгороде. Концепция «Москва – третий Рим»: её смысл и суть. Влияние концепции «Москва – третий	структивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. Владеть: УК-5.2. Способами демонстрации уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.	
--	--	---	--

	Рим» на искусство Древней Руси. Архитектура Московского царства. Следование традициям владими́ро-суздальских мастеров, обращение к лучшим достижениям западноевропейского зодчества. Московский Кремль как выражение национальной идеи. Успенский собор Московского Кремля – главное украшение Москвы. Архангельский и Благовещенский соборы Московского Кремля: их назначение и архитектурное убранство. Колокольня Ивана Великого. Грановитая палата. Потешный и теремной дворцы. Русское шатровое зодчество. Вертикализм в русском зодчестве второй половины XVI века. Столпообразные храмы в художественной культуре того времени. Появление храмов с шатровым завершением. Шатровая архитектура XVI века и её смысл в древнерусском искусстве. Архитектура собора Покрова на Рву (Храм Василия Блаженного): образ Небесного Иерусалима. Причины запрета шатровой храмовой архитектуры на Руси. Тема 9. Русская художественная культура XVII столетия: процесс «обмирщения». События XVII века в истории России. Кризис средневековой системы ценностей. Рационализация картины мира. Отказ от многих канонов в архитектуре и иконописи, усиление светского начала в ней. Активизация декоративного начала. Книжная миниатюра и декоративно-прикладное искусство. Архитектура «Московского барокко». Церковь Покрова в Филях и церковь Троицы в Никитинках – образцы московского барокко. Новый язык изобразительного искусства. Деревянное зодчество XVII века. Технология возведения памятников деревянного зодчества. Композиция Кижского архитектурного ансамбля. Особенности внешнего облика Преображенской церкви в Кижях. Годуновская школа живописи. Подчинение искусства требованиям официальной религиозной идеологии. Возникновение строгановской школы иконописи. Мастерство внешнего исполнения иконы, предельная декоративность ком-		
--	--	--	--

	позиции, богатство икон нарядным орнаментом, драгоценными украшениями. Творчество и теоретические труды С. Ушакова как важнейший этап в переходе к искусству Нового времени. Реалистические иконы С. Ушакова. Парсуна и ее связь с традициями иконописных изображений. Характерные особенности парсунной живописи. Парадные портреты значительных особ. Тема 10. Живописные и архитектурные образы средневекового Китая. Осмысление мира и человека в традиционной культуре Китая. Иероглифика: синтез поэзии, живописи и каллиграфии в китайской культуре. Эстетизация природы. Место ритуала в художественной культуре Китая. Философско-религиозные системы Китая и их воздействие на искусство. Конфуцианские ценности. Даосизм и китайская живопись. Чань-буддизм и его влияние на скульптуру, архитектуру и живопись средневекового Китая. Символизм средневекового китайского искусства. Художественная культура раннефеодального Китая. Художественная культура Суйского периода, династий Тан и Сун. Буддийские храмовые и скульптурные памятники. Религиозная живопись. Жанры и сюжеты светской живописи. Тема 11. Художественная культура итальянского Возрождения: архитектура и изо. Исторические, экономические и социальные особенности эпохи Возрождения. Гуманистический характер культуры и искусства итальянского Возрождения. Обращение к проблемам пропорции, перспективы, законов освещения. Проблемы периодизации искусства Возрождения. Новое понимание пространства и объема в архитектуре. Творчество Ф. Брунеллески и Л. Б. Альберти. Овладение художниками Раннего Возрождения средствами линейной и воздушной перспективы. Расцвет живописи в творчестве Мазаччо. Развитие художественных школ городов Северной Италии. Творчество А. Мантеньи, С. Боттичелли. Архитектура и живопись Италии Высокого Возрождения. Реализация идеи центрально –		
--	---	--	--

	купольного сооружения в творчестве Д. Брамante. Живопись Высокого Возрождения. Жизнь и творчество Леонардо да Винчи. Своеобразие творческого метода в передаче образа мадонн и в жанре портрета. Монументальная живопись художника. Жизнь и творчество Рафаэля Санти. Особенности композиционного, образного и цветового решения в монументальной живописи художника. Жизнь и творчество Микеланджело Буонаротти. Особенности пластического языка и творческого метода. Живопись Высокого Возрождения в Венеции. Формирование венецианской школы живописи. Творческая и педагогическая деятельность Якопо и Джованни Беллини. Основные особенности венецианской школы живописи, своеобразие колористической системы. Главные этапы развития венецианской школы живописи. Жизнь и творчество Джорджоне и Тициана.		
	Итого за 1 семестр		Контрольная точка
2.	Раздел II. Художественная культура Европы и России XVII – XIX вв.		
	Тема 1. Художественная культура Европы Нового времени. Общая характеристика. Исторические, экономические и социальные особенности Нового времени. Становление самобытных национальных художественных школ. Возникновение новых стилей: классицизма и барокко. Синтез искусств. Проблемы периодизации искусства Нового времени. Тема 2. Барокко в художественной культуре Европы XVII в. Архитектура Италии XVII века. Творчество Дж. Б. да Виньола и Дж. делла Порта, К. Мадерны и Ф. Борромини. Жизнь и творчество Л. Бернини. Скульптура и архитектура зрелого барокко в творчестве Л. Бернини. Скульптурный портрет Бернини. Монументальная живопись барокко. Творчество Дж. Ланфранко, П. Б. да Кортонь, Дж. Б. Гаулли (Бачичча), А. Поццо, Л. Джордано. Тема 3. Классицизм в художественной культуре Европы XVII в. Истоки классицизма в Европе. Болонская ака-	Формируемые компетенции: УК-5 Знать: УК-5.1. Способы нахождения и использования необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информаций о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. Уметь: УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктив-	Выполнение докладов Устный опрос Терминологический диктант

	демия. Классицизм в архитектуре Франции. Строительство Люксембургского дворца и Версаля. Творчество архитекторов С. де Броса, Л. Лево, Ж. Ардуэна – Монсара, А. Ленотра и К. Перро. Развитие паркового искусства. Творчество и общественная деятельность А. Карраччи. Творчество первого поколения выпускников академии Г. Рени, Доминикино, Гверчино. Классицизм в скульптуре Франции. Творчество Ф. Жирордона, А. Кузевокса и П. Пюже. Классицизм в живописи Франции. Творчество Жоржа де Латура, Ж. Калло, братьев Ленен и Ш. Лебрена. Жизнь и творчество Никола Пуссена. Формирование художественной системы классицизма. Жизнь и творчество К. Лоррена. Развитие основ классицистического пейзажа.	но взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. Владеть: УК-5.2. Способами демонстрации уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и	
--	--	---	--

		этические учения.	
	Тема 4. Петровская эпоха и её отражение в искусстве XVIII в. Петровские реформы в области культуры. Первый русский музей – Кунсткамера и первая библиотека. Открытие Академии наук. Ученичество как главная черта петровской эпохи. Перемены в быту и костюме. Строительство Петербурга: архитектурный облик северной столицы и её зодчие. План строительства Петербурга. Тема 5. Барокко и классицизм в архитектуре России XVIII в. Особенности русского барокко. Архитектурные творения В.В. Растрелли. Зимний дворец – гимн и эпилог истории русского барокко. Классицизм в архитектуре России второй половины XVIII в. Этапы эволюции русского классицизма и его черты. Влияние идей Просвещения на классицизм в России. Классицизм в архитектуре Москвы. Творчество В.И. Баженова, М.Ф. Казакова. Ансамбль в Царицыно, Дом Пашкова в Москве, проект здания Сената в Кремле. Петербургский классицизм в творчестве Ч. Камерон и Д. Кваренги. Архитектурные пригороды Санкт-Петербурга, сооружения Н.А. Львова и Ч. Камерона. Тема 6. Русская живопись XVIII в. Задачи первых русских портретистов. Портретное творчество И.Н. Никитина, первого «персонных дел мастера». Портретное искусство А.М. Матвеева: «Автопортрет с женой». Камерные портреты современников в творчестве А.П. Антропова. Рокайльные мотивы в «Портрете Сары Фермор» И.Я. Вишнякова. Образ простой женщины-крестьянки в творчестве И.П. Аргунова Росика – творчество иностранных художников в России: Г.Х. Гроот, Л. Каравак, П. Ротари. Русская живопись России второй половины XVIII в. Исторический жанр в творчестве А.П. Лосенко. Необыкновенная поэтичность и одухотворенность образов в творчестве Ф.С. Рокотова. Женские образы Рокотова Портретная галерея Д.Г. Левицкого: серия портретов воспитан-	Формируемые компетенции: УК-5 Знать: УК-5.1. Способы нахождения и использования необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацией о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. Уметь: УК-5.3. Умеет недискриминционно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. Владеть: УК-5.2. Способами демонстрации уважительного отношения к историческому	Устный опрос , доклады, терминологический диктант

ниц Смольного института благородных. Портретное творчество В.Л. Боровиковского. Богатейшая палитра чувств человека, их связь с миром окружающей природы. Тема 7. Формирование и развитие отечественной художественной школы в XVIII – первой трети XIX вв. Романтизм и академизм. Взаимодействие общеевропейских и национальных традиций в художественной культуре и искусстве XVIII – первой трети XIX вв. Формирование отечественной художественной школы. Особенности художественного образования в России XVIII – XIX вв. Академия художеств, Московское училище живописи ваяния и зодчества – два центра художественной жизни страны. Романтизм в России, его национальные черты. Романтические портреты О.А. Кипренского. Серия карандашных портретов героев Отечественной войны 1812 г. Образы поэтов и писателей пушкинского окружения, «Портрет А.С. Пушкина». Творчество В.А. Тропинина. Пейзажная живопись романтизма в творчестве С. Щедрина. Образы Италии в творчестве художника. Русские крестьяне в творчестве А.Г. Венецианова. Система художественного образования XIX в. Ученики венециановской школы: А.А. Алексеев, Н.С. Крылов, Г.В. Сорока, Л.К. Плахов. Живопись позднего романтизма. Поздний романтизм и традиция академизма в творчестве К.П. Брюллова. Путешествие в Италию и образы итальянских сцен. Романтические характеры в портретах Брюллова. Монументальное полотно «Последний день Помпеи» – исторический сюжет и его трактовка художником. Особенности композиционного и колористического решения. Ампир и эклектика в архитектуре России XIX века. Ампир как кульминация классицизма, его характерные черты. Мастера русского ампира – А. Воронихин, А.Захаров, Ж.Ф. Тома де Томон, К.И. Росси. Архитектура Москвы XIX века. Творчество О. Бове. Генеральный план застройки Москвы. Формирование Манежной, Театральной и Крас-	наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.	
--	--	--

	ной площади. Здания Большого и Малого театров.		
	Тема 8. Реализм в искусстве России второй половины XIX в. Товарищество передвижных художественных выставок. Разновидности реализма и их характеристика. Своеобразие критического реализма XIX в. П.А. Федотов как основоположник бытовой сатирической живописи. Жизнь героев разных общественных сословий в творчестве П.А. Федотова В.Г. Перов и бытовой жанр во второй половине XIX века. Антиклерикальная тема в раннем творчестве В.Г. Перова Развитие бытового жанра в искусстве 1860-х гг. в творчестве Л.И. Соломаткина, А.Л. Юшанова, И.М. Прянишникова, В.В. Пукерева. Передвижники и деятельность И.Н. Крамского. «Бунт 14-ти» в истории Академии художеств и образование Товарищества передвижных художественных выставок. Цель и задачи товарищества. Многожанровость в творчестве передвижников. Реализм как главное идейное направление передвижников. Литературно-критическая традиция реализма. Деятельность В. Стасова и П.Третьякова. Деятельность И.Н. Крамского, его художественные искания. Историческая и религиозная живопись передвижников. Творчество Н.Н. Ге. Экспрессивные композиции на евангельские сюжеты. Своеобразие трактовки библейских сюжетов. Жанровая живопись передвижников. Народность как сочувственное изображение жизни простых людей. Творчество Н.А. Ярошенко, В.Е. Маковского, В.В. Верещагина. Пейзажная живопись передвижников. А.К. Саврасов – родоначальник реалистического пейзажа. И.И. Шишкин – певец русской природы Декоративное начало в пейзажах А.И. Куинджи. Скромные, неброские картины русской природы в творчестве Ф.А. Васильева. Мотив патриархальности в картинах В.Д. Поленова. Философские пейзажи И.И. Левитана. Творческие искания И.Е. Репина и В.И. Сурикова.	Формируемые компетенции: УК-5 Знать: УК-5.1. Способы нахождения и использования необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацией о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. Уметь: УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. Владеть: УК-5.2. Способами демонстрации уважительного отношения	Устный опрос Терминологический диктант Выполнение докладов

Тема 9. Серебряный век. Деятельность художественных объединений России конца XIX – начала XX в. Символическое название культуры рубежа веков как «Серебряный век». Вторичность культуры «серебряного века» по сравнению с «веком золотым». Религиозно-философские учения «Серебряного века» и их влияние на культуру. Литературная традиция «Серебряного века». Художественные открытия в театральном искусстве. Уход от социальной проблематики и новые идеи в искусстве. Многообразие направлений, тенденций и явлений в искусстве: их взаимодействие и противоречие. Деятельность русских меценатов Русский импрессионизм в творчестве «Союза русских художников». Развитие традиций левитановского «пейзажа настроения» в «Союзе русских художников». К.А. Коровин как первый русский импрессионист. Дивизионизм (пуантилизм) в пейзажах И.Э. Грабаря. Лирический пейзаж К.Ф. Юона. Петербургские художники «Союза» А.А. Рылов и Ф.А. Малявин. Художественное объединение «Мир искусства». Журнал, художественное объединение, художественное течение – «Мир искусства». Отрицание принципов академизма и передвижничества. Пассеизм как тяга к прошлому и тоска по утраченному идеальному миру в творчестве художников «мирискусников». Воспевание субъективного понимания красоты. А.Н. Бенуа, организатор, художник и теоретик искусства. К.А. Сомов и его «галантные сцены» и персонажи комедии дель арте. Художник театра и костюма Л.С. Бакст. Черты стиля модерн в творчестве художника. Е.Е. Лансере – график и живописец. Русский XVIII век в картинах художника. Современный город и человек в творчестве М.В. Добужинского Младшее поколение «мирискусников» (З.Е. Серебрякова, Б.М. Кустодиев, И.Я. Билибин, Н.К. Рерих). Художественное объединение «Голубая роза». В.Э. Борисов-Мусатов как создатель оригинального стиля, сочетающий принципы импрессио-	к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.	
---	--	--

	низма, символизма, модерна и собственные наблюдения природы. Декоративная стилистика модерна в произведениях художника. Творчество художников «Голубой розы» как продолжение принципов театрализации жизни «Мира искусства». «Голубая роза» как художественная система. Возрастающая сложность художественных исканий и стремление к простоте ощущений реальности. П.В. Кузнецов и его субъективизм. Мистические мотивы в творчестве П.С. Уткина. Братья Н.Д. и В.Д. Милиоти и их художественные миры. Стилизовое своеобразие почерка М.С. Сарьяна в его красочных произведениях. Театрально-оформительская деятельность художников. Тема 10. Стил ь модерна в искусстве России конца XIX – начала XX в. Скульптура русского модерна. Характерные черты: язык аллегорий и символов. Отказ от описательности и псевдореализма. Интерес к особенностям материала, внимание к мелкой пластике. Импрессионистические тенденции в скульптуре модерна. Творчество П.П. Трубецкого, А.С. Голубкиной, С.Т. Конёнкова, А.Т. Матвеева, Н.А. Андреева. Русский мир – мир сказок и преданий в творчестве В.М. Васнецова, М.В. Нестерова, А.П. Рябушкина. Сюжеты русских сказок и былин в творчестве В.М. Васнецова. Святая Русь в творчестве М.В. Нестерова. Образ святого Сергия в многочисленных работах Нестерова. Природа в картинах художника. Патриархальная Русь XVII века и истоки народного бытия в творчестве А.П. Рябушкина. Черты стиля модерн в творчестве художников. Многогранное творчество В.А. Серова. Распространение символизма в России. Символизм в творчестве М.А. Врубеля. Особенности художественной манеры живописца. Мифологические и сказочные персонажи художника. Исторические стили и модерн в архитектуре. Русские варианты модерна (вокзалы, промышленные здания, банки, отели, частные особняки и массовые зрелищные сооружения). Харак-		
--	--	--	--

	терные черты архитектуры русского модерна. Работы В.М. Васнецова в области зодчества как начало неорусского стиля в архитектуре. Архитектурные сооружения Ф.О. Шехтеля в Москве. Конструктивная архитектура Ф.О. Шехтеля. Творчество В. Валькотта, Л. Кекушева, Р. Клейна. Северный модерн в архитектуре Санкт-Петербурга. Тяготение к классицизму характерная особенность Северного модерна.		
	Итого за 2 семестр		зачет
3.	Раздел III. Художественная культура Европы, США и России XX в.		
	Тема 1. Общая характеристика художественной культуры Европы и США XX в. Основная проблематика искусства XX столетия. Многообразие художественных картин мира, противоречивость художественного процесса. Расширение границ художественной деятельности. Появление большого числа новых, ранее неизвестных, направлений и течений. Различная интенсивность художественных поисков в первой трети, в середине и в конце XX века. Тема 2. Авангардные течения в художественной культуре Европы и Америки начала XX века (на материале живописи). Экспрессионизм в искусстве Германии и Франции. Творчество художников группы «Мост» в Дрездене Э.-Л. Кирхнера, Э. Хеккеля, М. Пехштейна, К. Шмидта-Ротлуффа, Э. Нольде. Организация нового общества художников и группы «Синий Всадник» в Мюнхене. Творчество В. Кандинского, А. Явленского, Ф. Марка, А. Макке, П. Клее. Поиск экспрессии через цвет и динамику. Теория духовности в искусстве Кандинского. Переход к беспредметной живописи. Фовизм во Франции (1905 - 08). Творчество А. Матисса, А. Марке, А. Дерена, Ж. Руо, Р. Дюфи, М. де Вламинка, К. ван Донгена и др. Раннее творчество Ж. Брака. Интенсивность цветового строя в сочетании с упрощением формы. Фовисты во второй половине 1910-х годов. Кубизм. Истоки и начало кубизма. Интерес к примитивам и экзотическим культурам. А. Рус-	Формируемые компетенции: УК-5 Знать: УК-5.1. Способы нахождения и использования необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацией о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. Уметь: УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиона-	Устный опрос Терминологический диктант Выполнение докладов

со и другие «наивы». Творчество П. Пикассо, Ж. Брака. Своеобразие кубизма Ф. Леже. Этапы кубизма (аналитическая, синтетическая, декоративная). Кубизм и скульптура. Ж. Липшица, О. Цадкина, Х. Орловой, К. Бранкузи. Пластика посткубизма в творчестве А. Архипенко, А. Певзнера, Н. Габо. Футуризм в искусстве Европы. Манифесты футуристов в Италии. Ф.-Т. Маринетти, Дж. Балла, Дж. Северини, У. Боччони и др. Влияние кубизма и футуризма. Раннее творчество М. Дюшана. Орфизм. Музыкальные ассоциации свободных форм и цветов. Творчество Р. Делоне, С. Делоне, Ф. Купки. Геометрическая абстракция в искусстве Голландии. Творчество П. Мондриана («неопластизм») и группы «Стиль». Истоки и начало движения Дада. Тристан Тцара и кабаре “Вольтер” в Цюрихе, галерея Альфреда Штиглица в Нью Йорке (вторая половина 1910-х годов). Альманахи “Дада”. Творчество М. Дюшана и абсурдистские объекты “реди-мэйд”. Ф. Пикабия, М. Рей, Х. Арп, К. Швиттерс, М. Эрнст и др. Особенности саморепрезентации дадаистов. Коллажи, объекты, скандальные выставки. Социально-критическое направление в дадаизме. Объекты и коллажи Р. Хаузманна. Антифашистские фотомонтажи Г. Гросса, Дж. Хартфилда. Метафизическая живопись: Соединение неоклассики с абсурдом. Творчество Дж. де Кирико, К. Карра и др. Предпосылки и теория сюрреализма. А. Бретон, его «Манифест сюрреализма». Практика сюрреализма в искусстве. Творчество П. Пикассо, П. Клее, Х. Арпа, М. Эрнста, а также А. Массона, Х. Миро. Творчество И. Танги. Принцип «реальности ассоциативных форм» и прием «обманки» Тема 3. Архитектура XX века: основные направления. Функционализм и новая декоративность в искусстве Германии. Система профессионального обучения и теоретические разработки сотрудни-	нальных задач и усиления социальной интеграции. Владеть: УК-5.2. Способами демонстрации уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.	
---	--	--

	ков Баухауза (Веймар и Дессау). Функционализм и новая декоративность в искусстве Франции. Новые рациональные принципы организации пространства и построения формы в деятельности группы «Эспри Нуво». Пуризм как антикубизм и живописное творчество П. Э. Жаннере (Ле Корбюзье). Конструктивизм в советской архитектуре. Творчество К.С. Мельникова, братьев А.А. и Л.А. Весниных. Архитектура 1930-х гг. Создание Союза архитекторов СССР. Утверждение магистрального направления в архитектуре. Проект реконструкции Москвы. Творчество Б.М. Иофана, В.Г. Гейфрейх, В.А. Щуко. Архитектура России второй половины XX века. Формирование нового типа жилища. Индустриализация массового строительства. Прямолинейность и аскетизм в архитектуре официальных зданий. Образцы стиля: Кремлевский дворец съездов и ансамбль пр. Калинина в Москве, крупнейшие общественные сооружения в Москве, Ленинграде, союзных республиках. Тема 4. Стил Ар Деко в искусстве Европы XX в. Стил «Ар Деко» в архитектуре, прикладном и изобразительном искусстве Франции. Стил Модернистик в США, особенности развития, этапы становления.		
	Тема 5. Авангардные направления в художественной культуре России начала XX века (на материале живописи). Особенности развития художественной культуры России в XX веке. Основные этапы. Становление авангарда в искусстве России. Деятельность художественного объединения «Бубновый валет». Русский сезаннизм в творчестве П.П. Кончаловского, И.И. Машкова, А.В. Куприна, Р.Р. Фалька. Своеобразие творчества А.В. Лентулова. Абстракционизм в искусстве России. Эволюция творчества В.В. Кандинского. Идея духовного начала в живописи. Синтез фантастического и реального, интуитивного и рационального.		

	Беспредметный мир художника: отсутствие сюжета, контраст крупных и малых форм, «музыкальность», экспрессия цвета, ритмов и линий. Теоретические работы и педагогическая деятельность художника. Аналитическое искусство в творчестве П.Н. Филонова. Интерпретация картины как формулы. Органический рост предметного мира картины. Использование графем. Ощущение движения в работах художника. Утверждение идей кубофутуризма и их развитие в искусстве России. Творчество В. Татлина: Изобретение контррельефов – абстрактных объемных композиций. Проект памятника III Интернационалу. Супрематизм в творчестве К.С. Малевича и его роль в искусстве России. Конструктивизм в художественной культуре России – новая концепция искусства и художественного образования. Организация Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). Новые принципы художественного образования в России. Разработка теории и практики конструктивизма в творчестве Э. Лисицкого, А. Родченко, братьев А.А. и Л.А. Весниных. Деятельность амазонок авангарда: В. Степановой, Л.С. Поповой, Е. Гуро, О. Розановой, Н. Удальцовой. Производственное искусство. Агитационное искусство. Завершение авангардного искусства в России. Судьбы художников. Авангард и традиции реализма в русском искусстве начала XX в. Творчество К.С. Петрова-Водкина. Возрождение интереса к традициям европейской и русской живописи. Развитие идей сферической перспективы. Соединение предметности и фантазии в творчестве М.З. Шагала, лирическое отношение к малой родине в его произведениях. Ирреальные пространственные построения в произведениях М.З. Шагала. Тема 6. Основные направления в зарубежном изобразительном искусстве второй половины XX века Абстрактный экспрессионизм и творчество		
--	---	--	--

	Дж. Поллока. Варианты беспредметной экспрессии в творчестве группы «КОБРА» (Голландия, Бельгия), Ж. Дюбюффе, М. Ротко, В. де Кунинга и других мастеров. Поп-арт и использование шаблонов массовой культуры. Творчество Дж. Джонса, Э. Уорхола, Р. Раушенберга, Р. Лихтенштейна, Т. Вассельмана, Дж. Розенквиста, Р. Хэмилтона, Дж. Сигала и других мастеров. Оп-арт: использование оптических эффектов (В. Вазарели и др.). Концептуализм: Дж. Кошут и др. Произведение искусства как текст. Концептуальный объект и инсталляция. Соединение статики и динамики. Мобили А. Кальдера. Г. Юккер, Ж. Тэнгли, Н. де сан Фаль, Я. Куннелис, М. Мерц и другие. Перформанс и инсталляция как новые художественные практики. Тема 7. Региональная художественная культура. Стилиевые направления в деревянной архитектуре Сибири XIX столетия: необарокко, неоклассицизм, «национальный стиль». Эклектика в отечественной архитектуре второй половины XIX века. Характерные черты направления, национальное своеобразие. Архитектура второй половины XIX в. в крупных городах Сибири. Стилиевое своеобразие провинциальной архитектуры. Сибирское барокко и эклектика, неорусский стиль и неоклассицизм в архитектуре Красноярска, Иркутска, Томска. Тема 8. Каменно-кирпичная и деревянная архитектура сибирских городов в стиле модерн. Каменный и деревянный модерн в архитектуре городов Сибири. Архитектурные памятники модерна Томска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска: специфика стилиевых своеобразий. Модерн в малых сибирских городах (на примере Мариинска).		
	Итого за 3 семестр		экзамен

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В процессе преподавания дисциплины «Мировая художественная культура» используются:

- традиционные образовательные технологии, включающие лекции, на которых студентам предлагаются для рассмотрения исторические, теоретические, дискуссионные вопросы в соответствии с рабочей учебной программой
- интерактивные образовательные технологии, включающие проблемные лекции, семинар-дискуссию, проходящие в форме беседы, обсуждения основных, проблемных вопросов.

Формами организации аудиторных занятий являются:

- лекции, на которых рассматриваются теоретические, проблемные, дискуссионные вопросы в соответствии с рабочей учебной программой;
- практические занятия в форме опроса, обсуждения основных, проблемных вопросов, а также выполнения тестовых заданий, терминологических диктантов, подготовки студентами сообщений по предложенным темам.

Самостоятельная работа студентов включает изучение учебной, научной литературы, первоисточников, биографических текстов, оригинальной научной и исторической литературы; выполнение письменных заданий, подготовку устных выступлений.

Для диагностики формируемых компетенций применяются следующие формы контроля: устный опрос в ходе проведения практических занятий; проверка выполнения письменных заданий, установленных планом самостоятельной работы студента; тестирование по отдельным темам курса; терминологические диктанты; форма промежуточной и итоговой аттестации – зачет, экзамен.

5.2. Информационно-коммуникационные технологии

В ходе изучения дисциплины «Мировая художественная культура» используются информационно-коммуникационные технологии:

На сайте «Электронная образовательная среда КемГИК» (<https://edu.kemgik.ru>) размещены теоретические, практические, методические, информационные, контрольные материалы по дисциплине. Электронные варианты текстов теоретиков и философов искусства размещены в Электронной библиотеке КемГИК (<https://library.kemgik.ru>), а также у партнеров КемГИК по сетевому взаимодействию. Ознакомление с данными ресурсами доступно каждому студенту посредством логина и пароля. Электронная образовательная среда КемГИК обеспечивает обучающимся доступ к учебным изданиям, учебно-методическим разработкам, фиксацию хода образовательного процесса и его результатов, формирование электронного портфолио обучающихся, взаимодействие между участниками образовательного процесса.

Для чтения лекций наряду с офлайн-обучением используется образовательная платформа ZOOM. При подготовке к практическим занятиям и выполнении заданий, установленных планом самостоятельной работы студента, используются современные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ к электронным ресурсам.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся

6.1. Примерная тематика учебных проектов по дисциплине «Мировая художественная культура».

1. Сложение египетского стиля и амарнский период в искусстве Египта.
2. Искусство Древнего Рима.
3. Проблема синтеза искусств в эпоху Древнего мира и Средних веков.
4. Черты культуры Возрождения в искусстве Древней Руси.
5. Итальянское искусство Позднего Возрождения.
6. Проблема реализма и условности в искусстве эпохи Возрождения.
7. Реализм в изобразительном искусстве Европы XVII в.
8. Петровская эпоха и ее отражение в искусстве XVIII в.
9. Архитектура и скульптура Западной Европы второй половины XIX в.
10. Деятельность художественных объединений России конца XIX – начала XX в.
11. Дадаизм и сюрреализм в искусстве Европы XX в.
12. Новейшие художественные направления в искусстве Европы и США конца XX - начала XXI в.
13. Архитектура России XX в.
14. Нонконформизм в искусстве России второй половины XX века.

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Для успешного освоения курса «Мировая художественная культура» студентам доступен фонд оценочных средств, размещенных в «Электронной образовательной среде КемГИК» (<https://edu.kemgik.ru>), в который входят практические задания, вопросы к экзамену и список иллюстраций для атрибуции. Кроме того, в «Электронной образовательной среде КемГИК» (<https://edu.kemgik.ru>) размещены критерии оценки типов самостоятельных заданий.

6.3. Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы

Последовательное изучение дисциплины «Мировая художественная культура» направлено на формирование у студентов представлений о закономерностях развития художественной культуры; знакомство с наиболее яркими стилевыми тенденциями в искусстве; осознание места и роли отечественного искусства в контексте мировой художественной культуры.

Самостоятельная работа студента призвана закрепить полученные на лекциях или семинарах знания. Самостоятельная работа включает в себя следующие формы работы:

- анализ литературы по темам дисциплины;
- подготовка рефератов, презентаций к ним, их защиту;
- подготовка к выполнению практических заданий в соответствии с планом самостоятельной работы;
- подготовка к тестированию;
- проверка и уточнение усвоенных ранее знаний при подготовке к зачету и экзамену.

При подготовке самостоятельной работы студент должен четко осознавать специфику жанра выполняемой письменной работы (доклад, реферат, презентация), подобрать необходимые источники, изучить имеющиеся образцы, строго следовать плану, представленному в приложении.

6.4. Содержание самостоятельной работы

Содержание самостоятельной работы для обучающихся (заочная форма обучения)

Темы для самостоятельной ра- боты студентов	Количество часов	Виды и содержание само- стоятельной работы сту- дентов
<i>Раздел I. Введение в мировую художественную культуру. Искусство Древнего ми- ра, Средневековья и Ренессанса</i>		
Темы 1.1. – 1.11	60	Изучение материалов из списка дополнительной ли- тературы. Подготовка к устному опросу.
<i>Раздел II. Художественная культура Европы и России XVII – XIX вв.</i>		
Темы 2.1. – 2.10	91	Изучение материалов из списка дополнительной ли- тературы. Подготовка к устному опросу.
<i>Раздел III. Художественная культура Европы, США и России XX в.</i>		
Темы 3.1. – 3.8.	62	Изучение материалов из списка дополнительной ли- тературы. Подготовка к устному опросу.
Итого	213	

7. Фонд оценочных средств (ФОС)

Включает оценочные средства для текущего контроля успеваемости и для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в электронной информационно-образовательной среде (<https://edu2020.kemgik.ru/course/view.php?id=4139>).

1. Устный опрос – дает возможность студенту продемонстрировать, а преподавателю оценить степень усвоения учебной программы дисциплины на уровне фактического знания, а также продемонстрировать/оценить приобретенные знания и способности к обобщению, анализу, восприятию информации.

2. Выполнение рефератов/контрольных работ, письменных заданий, предусмотренных планами практических занятий и самостоятельной работы, терминологический диктант позволяет оценить навыки логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.

3. Участие в дискуссии, собеседовании в ходе лекций, дают возможность оценить владение студентами способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения, ведения дискуссии и полемики, аргументацией по художественно значимым проблемам.

4. Тестирование выступает формой проверки информации, полученной при освоении дисциплины и умений использования основных положений курса.

8. Учебно-библиографическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1. Основная литература

1. Вишняков, С. А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство [Электронный ресурс] / С. А. Вишняков. – Москва: Флинта, 2012. – 63 с. // Университетская библиотека online. – Электрон. дан. – Москва: Изд-во «Директ-Медиа», 2001. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/book/103495/>. – Загл. с экрана.

2. Горелов, А. А. История мировой культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Горелов. – Москва: Флинта, 2011. – 508 с. // Университетская библиотека online. – Электрон. дан. – Москва: Изд-во «Директ-Медиа», 2001. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/book/83434/>. – Загл. с экрана.

3. Никитич, Л. А. Культурология. Теория, философия, история культуры [Электронный ресурс]: учебник / Л. А. Никитич. – Москва: Юнити-Дана, 2012. – 561 с. // Университетская библиотека online. – Электрон. дан. – Москва: Изд-во «Директ-Медиа», 2001. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/book/115402/>. – Загл. с экрана.

8.2. Дополнительная литература

4. Боров Ю. Б. Художественная культура XX века: Учеб. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с.

5. Ильина Т. В. История искусства. Западноевропейское искусство: учебник / Т. В. Ильина. – Москва: Высшая школа, 2008. – 368 с.

6. Ильина Т. В. История искусства. Отечественное искусство: учебник / Т. В. Ильина. – Москва: Высшая школа, 2007. – 300 с.

7. Львова, Е. П. Мировая художественная культура. XIX век: изобразительное искусство, музыка и театр [Текст] / Е. П. Львова. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. – 311 с.

8. Мировая художественная культура. Культура стран Древнего и средневекового Востока [Электронный ресурс]: учебное пособие. – Электрон. текст. дан. и прикладная программа. – Москва: Новый диск, 2005. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)

9. Рапацкая, Л. А. Русская художественная культура [Текст]: учеб. пособие для вузов / Л.А. Рапацкая. – Москва: «ВЛАДОС», 2008. – 608 с.

10. Садохин, А. П. Мировая художественная культура [Текст]: учеб. пособие для вузов / А. П. Садохин. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 495 с.

8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

ИНТУИТ: Национальный открытый университет. – Режим доступа: <http://www.intuit.ru>

Портал «Культура России» – Режим доступа: <http://www.russianculture.ru>

Культура Открытый доступ – Режим доступа: <http://www.openspace.ru>

Библиотека по культурологии – Режим доступа: <http://www.countries.ru/library.htm>

Центр культурологических ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.syberland.com/vrcis/>

Биография мастеров искусств – Режим доступа: <http://biography.artyx.ru>

Живопись, литература, философия – Режим доступа: <http://www.staratel.com>
Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины – Режим доступа: <http://www.arthistory.ru>

8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Вуз располагает необходимыми программным обеспечением:

Программное обеспечение:

- *лицензионное программное обеспечение:*
 - Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
 - Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
 - Система оптического распознавания текста - ABBYY FineReader
- *свободно распространяемое программное обеспечение:*
 - Браузер Mozilla Firefox (Internet Explorer)
 - Программа-архиватор - 7-Zip
 - Служебные программы - Adobe Reader, Adobe Flash Player
 - Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,
- для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный ответ,
- для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата – двигательные формы оценочных средств – заменяются на письменные или устные с исключением двигательной активности,
- при необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья:

- допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

10. Перечень ключевых слов

1. Абстракционизм	30. Маньеризм
2. Алтарь	31. Модернизм
3. Ампир	32. Нервюра
4. Ансамбль	33. Неоклассицизм
5. Андеграунд	34. Неф
6. Апсида	35. Обратная перспектива
7. Аркада	36. Ордер
8. Аркбутан	37. Офорт
9. Аттик	38. Петроглифы
10. Базилика	39. Пилон
11. Балюстрада	40. Пилястра
12. Барокко	41. Портал
13. Витраж	42. Портик
14. Волюта	43. Постконструктивизм
15. Воздушная перспектива	44. Реди-мейд
16. Горельеф	45. Реализм
17. Готика	46. Ризалит
18. Дадаизм	47. Рокайль
19. Иконоборчество	48. Рококо
20. Иконография	49. Романтизм
21. Импрессионизм	50. Руст
22. Инкрустация	51. Смальта
23. Каннелюры	52. Сюрреализм
24. Канон	53. Трансепт
25. Классицизм	54. Триглиф
26. Контрофорс	55. Фреска
27. Конструктивизм	56. Цоколь
28. Крестовый свод	57. Экспрессионизм
29. Кубизм	58. Энкаустика

