

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВПО "Северо-Кавказский государственный институт искусств"

Кафедра культурологии

Рабочая программа дисциплины
«Мировая художественная культура»

Уровень высшего образования

бакалавриат

Направление подготовки:

51.03.05 (071400) Режиссура театрализованных представлений и праздников

форма обучения:

очная, заочная

Нальчик, 2014

1. Цели и задачи освоения дисциплины:

Целью дисциплины «Мировая художественная культура» является формирование потребности в постоянном диалоге с пространством художественной культуры на основе полученных знаний об истории ее развития и понимании роли эстетических ценностей историко-культурном развитии человечества.

Задачи освоения дисциплины, predetermined указанными целями, сводятся к:

- формированию концептуального аппарата и методов познания явлений художественной культуры;
- выработке знаний о профессиональном – классическом и популярном искусстве и о фольклоре как формах культуры и системе их художественной выразительности;
- формированию знаний общих закономерностей закономерностей и исторической логики развития мировой художественной культуры и искусства;
- созданию представлений о художественных традициях, творческих методах, течениях, направлениях и школах в искусстве в их историческом развитии;
- получению знаний об изучаемых произведениях искусства;
- утверждению представлений о жизни и творчестве выдающихся деятелей мирового искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО:

Дисциплина «Мировая художественная культура» входит в базовую часть

цикла дисциплин истории и теории мировой художественной культуры ФГОС по направлению 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Для ее успешного освоения студент должен обладать основами знаний по истории, философии, истории музыки, истории литературы. Данная дисциплина готовит студентов к работе в театре, культурных и образовательных учреждениях и другим видам профессионального труда, связанного с театроведением.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины сводятся к следующему:

способностью и готовностью владеть культурой мышления; к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-2);

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);

способностью и готовностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

способностью и готовностью использовать основные законы гуманитарных научных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы научного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10);

Выпускник должен обладать следующими **профессиональными компетенциями (ПК):**

пониманием, что режиссерское искусство праздника и представления

связано с другими видами искусства и соотносится с соответствующими дисциплинами в гуманитарных, социальных, естественных и физических науках, активно влияет на все аспекты человеческой деятельности (ПК-7);

демонстрацией способности к осмыслению и анализу идей и явлений в современном обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументированную научную речь (ПК-9)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

- **Знать:** особенности выразительных средств различных видов искусства (ОК1,2,3,ПК-9);
- **Уметь:** анализировать конкретные художественные произведения (ОК1,2,3,ПК-9,10);
- **Владеть:** основными понятиями искусствознания и эстетики (ОК1,2,3,4,ПК-9).

4. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из них 70 аудиторных)

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц								
		2 о\о				2 з/о			
Аудиторные занятия (всего)	108	34				10			
В том числе:									
Лекции		24							
Семинары (С)		10							
Самостоятельная работа (всего)	74	74				98			

В том числе:									
Реферат									
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	экзамен								
Общая трудоемкость зачетных единиц	108часов								
	3								

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

4.2. Разделы дисциплин и виды занятий

ОК ПК	Наименование раздела дисциплины	Лекц. /Сем. о/о	Формы контроля	СРС о/о	Лек ц. з/о	СРС з/о
(ОК -5, ПК-7,9)	Раздел первый. Основные понятия художественной культуры	2/2	Семинар № 1,	20	4	30
(ОК -2,5, ПК-7,9)	Раздел второй. История мировой художественной культуры: страны и эпохи.	4/2	Семинар № 2	20	2	30

(ОК-4,5 , ПК-7,9)	Раздел третий. Культура и искусство России.	10/4	Семинар №3	20	2	10
(ОК-4,5 , ПК-7,9)	Раздел четвёртый. Тенденции мирового художественного развития в XX веке	10/4	Семинар №4,5	14	2	18

5. Тематические разделы курса

5.1. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Основные понятия художественной культуры

1.1. Художественная культура и искусство в целостной системе культуры.

1.2. Система видов, жанров и родов художественного творчества.

Раздел 2. История мировой художественной культуры: страны и эпохи.

2.1. Художественная деятельность и возникновение искусства в первобытной культуре.

2.2. Искусство цивилизаций Ближнего Востока: Месопотамия, Египет, Палестина, Персия.

2.3. Искусство и традиционная культура Востока: Индия, Китай, Япония, страны ислама.

2.4. Искусство и художественная культура Античности.

2.5. Своеобразие древнеримской культуры и искусства.

2.6. Искусство и художественная культура Византии.

2.7. Искусство и художественная традиция западноевропейского средневековья.

2.8. Европейское искусство эпохи Возрождения.

2.9. Искусство и художественная культура Европы XVII-XVIII вв.

Лекция.

2.10. Классицизм в искусстве XVII-XVIII вв.

2.11. Идеи Просвещения и искусство.

2.12. Сентиментализм в различных видах искусства.

2.13. Философия и эстетика романтизма.

2.14. Классические тенденции в искусстве 19 в.

Раздел 3. Культура и искусство России.

3.1. Древнерусская культура и искусство.

3.2. Развитие русского искусства и художественной культуры в XVIII-XX вв.

3.3. XIX век: расцвет русского национального искусства.

3.4. Рубеж 19-20 вв. – «серебряный век» русского искусства.

3.5. Искусство и массовая художественная культура советского времени.

Раздел 4. Тенденции мирового художественного развития в XX веке

4.1. Модернизм как общехудожественное явление первой половины XX в.

4.2. Реалистические тенденции в искусстве середины XX в. и их особенности.

4.3. Искусство и художественная игра.

4.4. Художественный синтез в XX в.

6. Методические рекомендации по освоению дисциплины:

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа по дисциплине «Мировая художественная культура», направленная на развитие

интеллектуальных умений, общекультурных и профессиональных компетенций, развитие творческого мышления у студентов, включает в себя следующие виды работ по основным проблемам курса:

- поиск, анализ, структурирование информации;
- участие в просмотрах, конкурсах.

Учебный материал по дисциплине «Мировая художественная культура» должен быть разделен на логически завершенные части (модули), после изучения которых предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, атрибуционного теста и т.д. Каждый модуль включает обязательные виды работ – семинарские занятия, домашние индивидуальные работы.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости (промежуточной аттестации) при освоении дисциплины и учебно-методическое обеспечение СРС.

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, выполнение письменных работ, составление и решение тестов по тематическому блоку, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в непосредственном контакте с коллективом и педагогом.

Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средствах. (Приложение в ООП).

7.1 План семинарских занятий(ОК-3,4,5,ПК-7,9):

Семинар №1.1. Эстетическая природа и социальные роли художественной культуры. 2. Художественная образность. Искусство и воображение.

Художественное творчество. Художественное восприятие и понимание.

Семинар №2. 1.Понятие жанра в искусстве. Своеобразие жанрового деления в различных видах искусства.

Семинар №3. 1.Синкретизм, многофункциональность и синкретичность первобытного искусства

2.Первобытная магия и мотивы художественной деятельности.

3.Древняя мифология и художественная выразительность.

Семинар №4. 1.Памятники искусства Цейлона, Индокитая, Индонезии. Южноазиатский тип культуры и своеобразие искусства Индии и соседних стран.

2.Формирование культуры исламского мира.

Семинар №5. 1.Кватроченто. Мазаччо. Джотто. Фра Беато Анжелико, Мантенья. Особенности творчества Сандро Боттичелли.

2.Чинквеченто (Высокое Возрождение). «Титаны Возрождения». Живопись, обновление тематики и стиля.

7.2 Примерная тематика рефератов (ОК- 1,2,7; ПК – 7,9):

Культура Японии: японская поэзия.

Традиционна японская живопись и скульптура.

Самые значительные китайские художники и поэты.

Мастера и шедевры изобразительного искусства Древней Греции.

Древнегреческий театр и драматургия.

Поэты Древней Греции.

Искусство Крита и Микен.

Зодчество Древней Греции.

Памятники архитектуры и скульптуры Юго-Восточной Азии.

Индийская традиционная поэзия и эпос.

Архитектура и скульптура Индии.

Римская архитектура и скульптура.

Римская литература и театр.

Раннехристианское храмовое зодчество: Византия, Запад. Кавказ.

Изобразительное искусство Византии.

Литература средневековой Европы.

Арабо-персидская литература и искусство.

Готика: зодчество и скульптура.

Библия как феномен художественной культуры: библейская тематика в искусстве.

Архитектура Древней Руси.

Древнерусская живопись.

Истоки и традиции древнерусской литературы.

Русская фольклорная традиция, ее славянские истоки.

Живопись немецкого романтизма.

Храмовый синтез искусств в Древней Руси.

Развитие западноевропейской живописи эпохи классицизма.

Музыка, живопись, театр, литература и формы взаимодействия искусств в эпоху романтизма.

Русская живопись 18 в.

Русская романтическая живопись.

7.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ(ОК-1,2,7;ПК-7,9):

В чем состоит специфическая роль искусства в культуре?

Сопоставьте понятия «искусство» и «художественная культура».

Как соотносятся понятия «искусство» и «техническое творчество», «искусство» и «мастерство»?

Является ли дизайн искусством?

Что такое художественный образ?

Что такое произведение искусства?

В чем отличие между переживанием в искусстве и в обыденной реальности?

Почему искусство считают эффективным средством коммуникации?

Как связаны искусство и политика, искусство и идеология?

Как следует оценивать феномен взаимодействия искусства и религии?

Искусство и нравственность: параллели и противоречия.

В чем специфика фольклора?

Искусство и наука как особые формы познания мира.

Как соотносятся понятия «художественная фантазия» и «художественная правда»?

В чем состоят собственно эстетические задачи искусства?

Художественный образ как основа произведения искусства.

Виды искусства и способы их систематизации.

Что такое роды и жанры художественного творчества и в чем их особенности в разных видах искусства?

Какая из версий зарождения искусства представляется более вероятной – трудовая, магическая или религиозная?

В чем особенности искусства и художественной культуры древних стран Передней Азии?

В чем особенности искусства Древнего Египта?

В чем особенности искусства и традиционной культуры Китая и Японии?

В чем особенности искусства и традиционной культуры стран Южной Азии и

исламского мира?

В чем особенности искусства и культуры Византии?

В чем особенности романского и готического стилей в искусстве средневековья?

Ценности и достижения античного искусства и его историческое значение.

Как происходило развитие античной архитектуры?

Каковы периоды развития древнегреческого искусства и культуры?

Особенности искусства Древнего Рима.

Каковы и традиции древнерусского искусства и литературы?

Каковы особенности искусства Возрождения на юге и севере Европы?

В чем особенности классицизма и Просвещения в европейском искусстве 17-18 вв.?

Каковы художественные идеи романтизма и реализма в различных видах искусства 19 в.?

Импрессионизм в искусстве конца 19 в.

Каковы основные достижения искусства в русской культуре 18-рубежа 20 вв.

Как проходило развитие отечественного искусства в 20 в.?

Основные модернистские направления в искусстве 20 в,

Как сочетаются постмодерн и массовая культура в художественной жизни современности?

7.4. Тестирование (ОК-1,2,6, ПК- 9):

1. Богиня Древней Греции, покровительница городов, богиня мудрости

А) Исида

Б) Артемида

В) Афина

Г) Гера

2. Древнегреческую скульптуру «Дискобол» создал

А) Пракситель

Б) Мирон

В) Лисипп

Г) Фидий

3. Пирамиды в Древнем Египте строились с целью

А) прославить имя архитектора

Б) создать условия для воссоединения души и тела умершего

В) создать надгробный памятник на могиле умершего фараона

Г) сохранить все драгоценности, накопленные фараоном

4. Отличие греческого театра от современного заключалось в следующем:

А) артисты играли комедии и трагедии

Б) устраивались театрализованные представления

В) театр был похож на современный стадион

Г) зрители приобретали билеты

5. Олимпийские игры проходили в честь бога

А) Аполлона

Б) Посейдона

В) Гермеса

х

Г) Зевса

6. Памятником культуры Античного Рима является

А) Акрополь

Б) Пантеон

В) Александрийский маяк

Г) собор святого Петра

7. Знаменитая картина «Джоконда» Леонардо да Винчи в настоящее время находится

А) в Дрезденской картинной галерее

Б) в Третьяковской галерее

В) в Лувре

Г) в Эрмитаже

8. Автор картины «Сикстинская мадонна»

А) Леонардо да Винчи

Б) Боттичелли

В) Рафаэль

Г) Микеланджело

9. Силь в архитектуре, появившийся в эпоху средневековья

А) рококо

Б) модерн

В) готический

Г) классический

10. Культура эпохи Возрождения началась и достигла расцвета

А) в Англии

Б) в Германии

В) в Италии

Г) во Франции

11. Великий представитель эпохи Просвещения

- А) Пушкин
- Б) Вольтер
- В) Карамзин
- Г) Толстой

12. Христианство в Россию пришло из

- А) Франции
- Б) Италии
- В) Византии
- Г) Греции

13. Один из ранних на Руси памятников каменного зодчества

- А) храм Христа Спасителя
- Б) храм Василия Блаженного
- В) Успенский собор во Владимире
- Г) церковь Ильи Пророка в Ярославле

14. Три ангела на иконе А. Рублева символизируют

- А) скорбь
- Б) смирение
- В) согласие
- Г) печаль

15. Значительный художественный стиль XIX века

- А) сентиментализм
- Б) реализм
- В) авангардизм

Г) абстракционизм

х

16. Русский художник-передвижник

А) Боровиковский

Б) Брюллов

В) Врубель

Г) Репин

17. Памятник античной культуры, сохранившийся до наших дней

А) Святилище Фортуны

Б) Колизей

В) римский Форум

Г) статуя Зевса

18. Самая высокая пирамида Древнего Египта

А) Джосера

Б) Хефрена

В) Микерина

Г) Хеопса

19. Своеобразие жизненных ценностей в Древней Греции

А) любили и ценили художественное творчество, стремились к физическому и духовному совершенству

Б) проявили себя в большей степени в практической деятельности

В) предпочитали грандиозные архитектурные сооружения

Г) вели захватнические войны

20. Расцвет русской культуры XIX века определялся

- А) тесной взаимосвязью русской культуры с европейской
- Б) небывалым развитием всех видов русского искусства
- В) археологическими раскопками
- Г) влиянием на русскую культуру достижений Западной Европы

21. Пирамиды в Древнем Египте строили:

- А) рабы
- Б) инопланетяне
- Г) боги
- Д) крестьяне

22. Найдите одно из семи чудес света:

- А) Колизей
- Б) Парфенон
- В) Александрийский маяк
- Г) Дискобол

23. Памятником культуры Античного Рима является:

- А) Акрополь
- Б) Пантеон
- Г) Эйфелева башня
- Д) Статуя Свободы

24. Древнегреческую статую Зевса, относящуюся к семи чудесам света, создал:

- А) Мирон
- Б) Скопас
- В) Фидий
- Г) Агессандр

25. Назовите новый тип архитектурного сооружения, созданный в Древнем Риме:

- А) дворец
- Б) пирамида
- В) акведук
- Г) церковь

26. Какой ордер не был создан греческими архитекторами:

х

- А) дорический
- Б) коринфский
- В) тосканский
- Г) ионический

27. Какой музей не относится к музеям мира:

- А) Лувр
- Б) Эрмитаж
- Г) Третьяковская картинная галерея
- Д) музей «Музыка и время»

28. Автор фрески «Тайная вечеря» является:

- А) Рафаэль
- Б) Микеланджело
- В) Леонардо да Винчи
- Г) Боттичелли

29. Витражи, мозаика, стрельчатые окна, пучки колонн, устремленность ввысь – черты какого стиля в архитектуре:

- А) романского
- Б) готического
- В) модерн
- Г) классического

30. Русский художник эпохи Просвещения, родоначальник камерного портрета:

- А) Рокотов
- Б) Левитан
- В) Шишкин
- Г) Репин

31. Русь была крещена в:

- А) 889 г.
- Б) 898 г.
- В) 988 г.
- Г) 1010г.

32. Знаменитая икона А. Рублева находится в:

- А) Лувре
- Б) Третьяковской картинной галерее
- В) Русском музее
- Г) Эрмитаже

33. Назовите ярославский храм:

- А) храм Василия Блаженного
- Б) храм Христа Спасителя
- В) Покрова на Нерли
- Г) храм Ильи Пророка

34. В этом соборе была первая школа на Руси, первая библиотека, похоронен Ярослав Мудрый :

- А) собор Софии Киевской
- Б) ярославский Богоявленский собор
- В) собор Покрова на Рву
- Г) Архангельский собор Московского Кремля

35. Материал, заменявший в Древней Руси бумагу:

- А) папирус
- Б) калька
- В) ватман
- Г) пергамент

36. Религиозная картина на доске:

х

- А) Икона
- Б) Портрет
- В) Пейзаж
- Г) Натюрморт

37. Автор памятника Петру 1 в Санкт-Петербурге:

- А) Опекушин
- Б) Фальконе
- В) Пушкин
- Г) Екатерина вторая

38. Основатель Московского университета:

- А) М.В. Ломоносов

Б) А.Н. Радищев

В) А.С.Пушкин

Г) Д.И. Менделеев

39. В какой эпохе существовал девиз «Будь смел и используй собственный разум»:

А) Возрождения

Б) Просвещения

В) Средневековья

Г) Первобытную эпоху

40. Назовите первый скульптурный монумент России:

А) памятник Ленину

Б) «Медный всадник»

В) «Рабочий и колхозница»

Г) памятник Пушкину

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Основная литература:

1. Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 2002.- 511 с.

2. Верман К. История искусства всех времён и народов: Пер. с нем. М.: АСТ, 2001. – Т. 1: Искусство первобытных племён, народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с древних веков до 19 столетия. - 942с.

3. Верман К. История искусства всех времён и народов: Пер. с нем. М.: АСТ, 2001. - Т.2: Европейское искусство средних веков. – 943 с.

4. Грушевицкая Т.Г. и др. Словарь по мировой художественной культуре: Учебное пособие. /Под ред. А.П. Садохина. – М.: Академия, 2001.- 403 с.
 5. Гусманов И.Г. Греческая мифология. Боги: Учебное пособие. - М.: Флинта, 2002. – 327 с.
 6. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник для вузов. – СПб.,: Высшая школа, 2003. – 405 с.
 7. Каган М.С. Эстетика как философская наука: Университет. Курс лекций: Учебное пособие для вузов – СПб.: Петрополис, 1997. – 544 с.
 8. Караськова О.В. Средние века. Возрождение: Учебное пособие – СПб.: КОРОНА-принт, 2003. – 412 с.
 9. Карпушина С.В., Карпушин В.А. История мировой культуры: Учебник для вузов. – М.: Nota Bene 1998. – 535 с.
 10. Ковешникова Н.А. Дизайн: История и теория: Учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2005. – 223 с.
 11. Кривцун О.А. Эстетика: Учебник для вузов – М.: Аспект Пресс, 1998. – 429 с.
 12. Лисовый И.А., Ревяко К.А. Античный мир в терминах, и именах и названиях: Словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима. – Минск: Беларусь, 1997 – 253 с.
 13. Никитина И.П. Эстетика: Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 2008. – 766 с.
 14. Популярная история русской живописи /Авт.-сост. А.Е. Конькова. – М.: Вече, 2002. – 510 с.
 15. Хоруженко К.М. Мировая художественная культура: Структурно-логические схемы: Учебное пособие для вузов и сред. уч. заведений. - М.: ВЛАДОС, 1999. -207
- в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 1. История: Кино. Театр. – Режим доступа: <http://kinohistory.com/index.php> 2. Каталог: Театр и театральное искусство. – Режим доступа: <http://www.art-world-theatre.ru/> 3. Планета театра: [новости театральной жизни России]. – Режим доступа: <http://www.theatreplanet.com/>

ru/articles/

х

4. Театральная библиотека : пьесы, книги, статьи, драматургия. – Режим доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/> 5. Театральная Энциклопедия. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php 6. Театральная энциклопедия. – Режим доступа: <http://www.theatre-enc.ru/> 7. Театры народов мира. – Режим доступа: <http://teatry-narodov-mira.ru/> 8. Энциклопедия: Музыка. Театр. Кино. – Режим доступа: http://scit.boom.ru/music/teatr/What_takoe_teatr.htm VI.

Информационные технологии, применяемые в освоении программы дисциплины:

Информационные технологии реализуются посредством программного обеспечения и интернет-ресурсов, обеспечивающих прямой доступ к он-лайн конференциям, он-лайн лекциям, созданию тематических презентаций, слайд-шоу, электронным библиотекам, мультимедийным документам.

Электронные ресурсы:

www.counties.ru/library.htm

www.gumer.info/bibliotek/INDEX

www.ido.rudn.ru

www.artclassic.edy.ru

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска).

Библиотечный фонд СКГИИ укомплектован всеми необходимыми печатными источниками, в том числе периодическими изданиями журналов по культурологии и смежным дисциплинам. Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно принимать участие в он-лайн форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов.

Одобрено на заседании кафедры культурологии

Протокол № 1 от 28 августа 2014г.

Заведующий кафедрой _____ Шабаева М.О.

Разработчик: преподаватель Дзамихова Л.Б.

Эксперт: доцент, к.ф.н. Шабаева М.О.