

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор

по учебно-методической работе

А.А. Панфилов

2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки 42.03.02 «Журналистика»

Профиль подготовки

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения заочная

Семестр	Трудоём- кость зач. ед, час.	Лек- ции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
6	2 з.е., 72 часа	8	8		56	Зачет
Итого	2 з.е., 72 часа	8	8		56	Зачет

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История аудиовизуального» ставит своей задачей анализ и обобщение закономерностей становления и развития мирового изобразительного искусства, музыки, архитектуры, театра, прикладного искусства.

В итоге изучения курса слушатели должны обладать конкретными знаниями об основных закономерностях и тенденциях исторического развития мирового искусства и его отдельных периодов, своеобразия творческой эволюции ведущих мастеров, уметь квалифицированно анализировать и оценивать явления и процессы, характеризующие развитие искусства на протяжении его истории.

Целями освоения дисциплины «История аудиовизуального искусства» являются:

- формирование у студентов теоретических и исторических знаний о об идеях и художественных направлениях в мировом художественном искусстве;

- ознакомление студентов с зарождением, развитием и современными процессами в разных странах мира;

- формирование навыков аналитического отношения к фактам истории искусства, теоретическими концепциям и событиям мировой истории, к творчеству выдающихся мастеров;

- развитие умения написания рецензий и отзывов на основе анализа, интерпретации и оценки просмотренного и их критической рецепции, вариативных жанрово-стилевых форм воплощения.

Изучение курса позволяет совершенствовать аудиовизуальное мышление студентов, перцептивные навыки освоения звукозрительного образа как основного средства выражения авторского сознания, осмысления социальной действительности. Коллективное обсуждение произведений рассматривает такие понятия, как «содержание и форма», «герой», «автор», «композиция», «драматический конфликт», «тема», «фабула и сюжет» и готовит студентов к самообразованию в области искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История аудиовизуального искусства» относится к базовой части учебного плана ОПОП. В курсе рассматриваются основные этапы и направления развития мировой живописи: как рисунок становился искусством, вырабатывался свой язык, создавался уникальный мир образов, его художественный и эстетический феномен живописи, как развивались направления и школы; мировой музыки: зарождение и эволюция музыкальных жанров, инструментов, форм и направлений; мировой архитектуры и скульптуры, театра, прикладного искусства. Мировой художественный

процесс тесным образом связан с духовной жизнью общества, его политикой и моралью, культурой и искусством, коммерцией и шоу-бизнесом. Поэтому изучение мирового художественного наследия представляется одной из важнейших частей в структуре познания современного человека и окружающего его мира. В курсе рассматриваются основные этапы и направления развития мировой музыки: как музыка становилась искусством, вырабатывался свой язык, создавался уникальный мир образов, художественный и эстетический феномен музыки, как развивались направления и школы. Мировой музыкальный процесс тесным образом связан с духовной жизнью общества, его политикой и моралью, культурой и искусством, коммерцией и шоу-бизнесом. Поэтому изучение мирового музыкального наследия представляется одной из важнейших частей в структуре познания современного человека и окружающего его мира.

Знания, умения и навыки, полученные студентами в рамках данного курса будут важны для изучения следующих дисциплин: «История отечественного кино», «Основы телережиссуры», «Основы операторского дела», «История мирового музыкального искусства», «Медиакритика», поскольку история мирового искусства представляет собой общение с аудиторией посредством языка образов и своей содержательной части затрагивает анализ семиотических систем, производство текстов (аудиовизуальных или вербальных) и влияет на формирующиеся в сознании получателей массовой информации представления о материальном и духовном мире.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение дисциплины «История аудиовизуального искусства» направлено на формирование следующей компетенции: способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук (социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-3);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- основные этапы и специфику развития мирового искусства (ОК-3),
- цели, задачи, предмет, функциональное разнообразие, виды, характер и содержание идейно-эстетических направлений искусства (ОК-3);
- особенности функционального, жанрового и стилистического разнообразия произведений лучших мастеров в мировой истории (ОК-3);

Уметь:

- осуществлять критическое познание и оценку социально значимых, актуальных культурно-творческих, профессионально-этических, правовых, экономических и технологических аспектов информационного производства в средствах массовой информации с акцентом на творческую сторону создания (ОК-3);

- через обучение на примерах творчества великих мастеров прошлого самостоятельно непредвзято анализировать, интерпретировать и оценивать произведения искусства, жанрово-стилевые формы их воплощения (ОК-3);

Владеть:

- навыками первоначального самостоятельного корректного анализа стилистических черт художественного направления, школы, автора, идейно-содержательных особенностей, выделения образов и их смысловых особенностей (ОК-3);

- теоретическими знаниями о понятиях «жанр», «стиль», «художественная школа», «художественное направление», «журналистская этика» (ОК-3);

- способностью быть активным и ответственным носителем, хранителем и продолжателем отечественных национально-культурных традиций (ОК-3);

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные	СРС	КП / КР		
1	Модуль 1. Введение в мировую культуру	6		2			4		1 / 50 %	
2	Модуль 2. Искусство древних цивилизаций:	6		2			4		1 / 50 %	

	от античности – до эпохи Просвещения. Культура первобытного общества. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима								
3	Модуль 2.1. Культура Византии. Искусство Средних веков.	6		2		4		1 / 50 %	
4	Модуль 2.2. Искусство эпохи Возрождения.	6		1		4		0,5 / 50 %	
5	Модуль 3. История искусства Западной Европы 18 – 21 вв. Тема 1. Искусство классицизма.	6	1			4		0,5/ 50 %	
6	Модуль 3. Тема 2. Искусство романтизма в Европе.	6	1			4		0,5 / 50 %	
7	Модуль 3. Тема 3. Искусство европейского реализма	6		1		4		0,5/ 50 %	
8	Модуль 3. Тема 4. Импрессионизм и символизм	6		1		4		0,5/ 50 %	
9	Модуль 3. Тема 5. Культура и искусство Европы 20-21 вв.	6	1			4		0,5/ 50 %	
10	Модуль 4. История искусства России 18 – 21 вв. Темы 1,2. Искусство Древней Руси. Искусство эпохи Просвещения	6	1			4		0,5 / 50 %	
11	Модуль 4. Тема 3,4 Искусство 19 века	6		2		4		1 / 50 %	

12	Модуль 4. Тема 5. Искусство Серебряного века	6			1		4		0,5/ 50 %	
13	Модуль 4. Тема 6. Искусство 20 века	6					8			
Всего				8	8		56		8/ 50%	Зачет

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Данный курс представляет сочетание лекционного курса, практических занятий, лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов.

Используются следующие активные формы обучения:

1. **Лекция-презентация** имеет целью ориентировать студента в материале, систематизировать представления о предмете, объяснять причины, природу экранных произведений, проследить взаимовлияние между ними. Рекомендуется конспектировать подобную лекцию «тезисно». Теоретический материал на лекциях-презентациях, как правило, иллюстрируется репродукциями картин, демонстрируемыми на мониторе или экране телевизора.

2. **Лекция-беседа** по курсу «История мировой культуры», или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, требует постоянной мыслительной деятельности.

3. **Практические занятия** проводятся в соответствии с планами, предложенными в тематической части курса. Работа на практическом занятии сводится к развернутым ответам на предложенные вопросы. Если на один вопрос готов ответить только один студент, работа может считаться несостоявшейся. Полноценный коллоквиум «задействует» всех учащихся и носит характер **критической дискуссии**. Всякое утверждение об анализируемом произведении должно быть аргументировано, подкреплено культурными параллелями. Приветствуется знание творчества великих художников, произведений современных практикующих журналистов, знакомство с искусствоведческой литературой. Возможно проведение докладов - презентаций.

4. **Опрос** – метод устного контроля результатов обучения, – как правило, сводится к ответу на вопрос, касающийся содержания того или иного художественного произведения или творчества отдельных художников. Цель опроса – установить, насколько правильно студент умеет анализировать произведение.

5. **Письменная домашняя работа** в форме аналитического очерка, эссе сдается в печатном виде, презентация – в электронном.

6. **Просмотр и обсуждение** художественных произведений.
7. **Работа мастер-групп** (деятельность в творческом коллективе, команде под руководством преподавателя, результатом которой может быть как самостоятельный реальный творческий проект, так и виртуальный проект по созданию того или иного технологического звена СМИ);
8. **Научно-исследовательская деятельность** под руководством преподавателя, а также в самостоятельной исследовательской группе (работа над научным докладом и статьей к международной конференции «Дни науки ВлГУ»)
9. **Методы ИТ** – применение компьютеров для доступа к Интернет-сайтам и форумам по журналистике, использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание.
10. **Case-study** – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений. Помимо очевидных интерактивных преимуществ, у этой формы есть и другие достоинства. Как показывает опыт, студенты достаточно активно обсуждают статьи, презентации, доклады и сюжеты своих коллег, высказывают мнения, формулируют выводы. Кроме того, работа над кейс-стади (в нашем случае – ранее вышедшими в эфир аудиовизуальными текстами) превращает разговор из обобщенно-теоретического в более предметный и практический. Мы использовали эту форму на занятиях, где обсуждаются виды и формы презентации аудиовизуальных текстов, способы создания аудиовизуального образа.

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Вопросы к зачету

1. Особенности художественной культуры Древнего Египта.
2. Художественная культура Раннего Царства Древнего Египта.
3. Художественная культура Среднего и Нового царства Древнего Египта
4. Особенности художественной культуры Древней Месопотамии.
5. Художественная культура шумеро-аккадского царства.
6. Художественная культура ассиро-вавилонского царства.

7. Особенности художественной культуры Древней Индии и Китая.
8. Религия и мифология Древней Греции.
9. Крито-микенская культура.
10. Художественная культура архаического периода Древней Греции. Античный театр.
11. Художественная культура классического периода.
12. Художественная культура эллинистического периода.
13. Особенности культуры Древнего Рима.
14. Художественная культура этрусков.
15. Художественная культура царского и республиканского периодов.
16. Римский скульптурный портрет..
17. Особенности художественной культуры Византии.\
18. Особенности художественной культуры Западноевропейского Средневековья
19. Художественно-стилевые направления в архитектуре и изобразительном искусстве Западноевропейского Средневековья.
20. «Золотой век» Русской живописи.
21. Художественная культура Проторенессанса.
22. Художественная культура Раннего возрождения.
23. Художественная культура Высокого Возрождения.
24. Основные черты и особенности Европейского Возрождения
25. Итальянское Возрождение.
26. Северное Возрождение.
27. Титаны Итальянского Возрождения.
28. Особенности художественной культуры XVII века.
29. Основные черты и особенности Европейского Просвещения
30. Просвещение в России
31. Особенности Художественной культуры XIX века
32. Классицизм , реализм в культуре XIX века
33. Художественно-стилевые направления в культуре XIX века (символизм, романтизм)
34. Художественно-стилевые направления в культуре XIX века (импрессионизм и постимпрессионизм)
35. Классицизм, реализм, натурализм в художественной культуре XIX века
36. Абстракционизм , сюрреализм в художественной культуре XX века.
37. Классицизм, реализм, натурализм в художественной культуре XX века.
38. Фовизм, экспрессионизм в художественной культуре XX века.

39. Футуризм, кубизм в художественной культуре XX века.
40. Молодежная субкультура и ее влияние на мировую художественную культуру.
41. Модерн в западноевропейской архитектуре.
42. Постмодерн в культуре XX века.

Примерные перечень вопросов для самостоятельной работы студента

1. Интернациональное стилистическое направление в культуре, знаменующее исчерпанность эвристических возможностей и разрушение предыдущей культурной, в том числе познавательной, парадигмы, сложившееся на принципах модернизма, структурализма, авангарда. Его характеризует исключительное внимание к движению, неопределенности, переходности. Это направление: а) модернизм; б) символизм; в) постмодерн; г) эволюционизм.
2. Научно-познавательная парадигма – это: а) упорядоченные взаимодействия и коммуникации людей, направленные на достижение общей цели; б) устойчивый набор оснований, принципов познания, изучаемых процессов и явлений, результирующих построений, выделяющих научный способ познания от всех остальных; в) освоение и использование индивидом адаптационно полезного опыта, которые нельзя объяснить ни процессами развития организма, ни сенсорной адаптацией.
3. Понятие, которое в статическом смысле означает внутреннюю расчлененность социальной системы, а в динамическом — процесс формирования в рамках системы новых структурных и функциональных единиц, - это: а) игра; б) инкультурация; в) культурная диффузия; г) социокультурная дифференциация.
4. Процесс взаимопроникновения и взаимовлияния культур, когда в ходе прямого контакта усваиваются технология, образцы поведения, ценности чужой искусства, которые, в свою очередь, изменяются и приспосабливаются к новым требованиям, – это: а) инкультурация; б) диффузия; в) аккультурация; г) диалог культур.
5. Активный способ взаимодействия человека с окружением, в ходе которого человек как приспосабливается к нему, так и приспосабливает его элементы к своим нуждам; в результате чего формируется жизненная среда, характеризующаяся относительно высокой степенью устойчивости и предсказуемости, - это: а) взаимодействие; б) контакт; в) коммуникация; г) адаптация.
6. Массовая культура – это вид искусства, характеризующийся производством культурных ценностей: а) рассчитанных на массовое потребление и на усредненный массовый вкус; б) стандартизованных по форме и содержанию; в) предполагающих коммерческий успех; г) распространяемых средствами массовой информации; д) рассчитанных и доступных (в силу своей исключительности) в основном узкому кругу людей.
7. Укажите характерную черту искусства Древнего Египта: а) Монументальность б) Динамичность в) Декоративность г) Пластичность
8. Термином «Эллинизм» обозначают определенный «Греко-восточный синкретизм», явившийся, результатом: а) переселением греков в VII -VIII в.в. до н.э. б) завоеваний Александра Македонского в) постоянных войн греков со своими соседями г) Пелопонесских войн 431-404 г.г. до н.э
9. Кто из древнейших скульпторов создал знаменитую «Афродиту Книдскую»: а) Скопас б) Пракситель в) Лисипп г) Леохар

10. Определите хронологические рамки Византийской культуры: а) IV – конец VII в.; б) конец VII – середина – IX в.; в) середина IX – X в.; г) IV – середина XV в.
11. Какой основной тип средневековой станковой живописи возник в Византии: а) парсуна; б) портрет; в) икона; г) модель
12. Какой вид скульптуры доминирует в раннем христианстве до 313 года, т.е. в катоккомбный период: а) круглая; б) барельеф; в) горельеф
13. Назовите хронологические рамки эпохи Возрождения в Италии: а) XIV – XVI; б) XIV – XVIII; в) XII – XVII; г) XIV – XVIII.
14. Какой термин применяется историками культуры и искусства обозначения периода наивысшего расцвета Итальянского Возрождения: а) Треченто; б) Кватроченто; в) Дученто; г) Чинквиченто.
15. Как называют теоретики культуры эпохи Возрождения переход искусства от церковного в светское состояние: а) гуманизация; б) унификация; в) секуляризация; г) эмансипация.
16. Назовите имя итальянского скульптора, представителя флорентийской школы эпохи Раннего Возрождения, автора скульптур: «Святой Георгий», «Гаттамелата», «Давид»: а) Микеланджело б) Верроккьо в) Донателло г) Пизано
17. Как называется входное помещение, примыкающее к западной стороне христианского храма: а) неф б) нартекс в) вима г) подклет
18. Назовите первый известный каменный храм Киевской Руси: а) Софийский собор в Киеве б) Храм Успения Богородицы в) Спасский собор в Чернигове
19. Назовите «литературного отца» барона Мюнхаузена а) Р.Распе б) Э.Гофман в) Ф.Рабле г) П.Бомарше
20. В архаической культуре: один из основных механизмов регулирования социально-бытового поведения членов родового коллектива, выступающий в виде категорического запрета на особо выделенные предметы, действия, слова, - это: а) талион; б) табу; в) инициация; г) эндогамия.
21. К каким видам искусства относится балет? а) сложным б) новым в) простым г) временным
22. Икона «Троица» и роспись Спасского собора – работы: а) Андрея Рублева б) Григория Иконописца в) Алипия Печерского г) Дионисия Иконописца
23. Гедонистическая функция искусства отражает его способность а) приносить практическую пользу б) познавать действительность в) преобразовывать социальную реальность г) приносить наслаждение
24. Символом эстетики массовой культуры является ... а) театр Бродвея б) киностудия «Мосфильм» в) киностудия «Дефа» г) киностудия Голливуд

25. Обобщенное отражение действительности в форме конкретного индивидуального явления называется: а) вид искусства б) художественное выражение в) художественный образ
26. Какие существуют методы анализа культуры? а) сравнительно-исторический, цивилизационно- типологический; б) структурно-функциональный, семиотический; в) морфологический, структуральный, диалогический; г) все перечисленное выше.
27. При культурологическом сопоставлении различных обществ и культур существенными критериями являются: а) тип хозяйствования, структуры общественных связей, религии, язык, историческая ментальность; б) достижения в области образования, науки, искусства; в) средняя продолжительность жизни; г) генетический код, антропометрия, IQ.
28. Теоретическими предпосылками культурологического знания выступают: а) этнология и история культуры; б) культурфилософия и культурпсихология; в) культурная и социальная антропология; г) все перечисленное выше.
29. В рамках какого направления изучения культуры большее внимание уделяется духовным, а не материальным феноменам культуры, используется историко-описательная методология исследования, на первый план выдвигается изучение механизмов трансляции культурного опыта, проблемы динамики культур? а) социальная антропология; б) культурная антропология; в) диффузионизм; г) структурализм.
30. Кто из мыслителей понимал духовную культуру человечества как постепенное выявление творческой силы «мирового разума»; воплощаясь в последовательно сменяющих друг друга образах культуры, безличный (мировой, объективный) дух одновременно познает себя как их творца? а) Э.Тайлор; б) Г.Гегель; в) А.Тойнби; г) П.А.Сорокин.

Шкала оценивания (при общем количестве вопросов в контрольном задании – 30)

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература

1. История искусств [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Забалуева Т.Р. - М.: Издательство АСВ, 2013.
<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932195.htm>
2. История мировой культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Горелов. - 3-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2013
<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976500051.html>
3. Культурология: теория и практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.С. Селезнев, Р.П. Трофимова. - М. : Проспект, 2014
<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392143375.html>

Дополнительная литература

1. Русская культура на рубеже XIX XX веков [Электронный ресурс] : Монография / Аксенова Г.В. - М. : Прометей, 2011
<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300637.html>
2. Итальянский гуманизм эпохи Возрождения: Идеалы и практика культуры [Электронный ресурс] / Брагина Л.М. - М. : Издательство Московского государственного университета, 2012. - (Труды исторического факультета МГУ: Вып. 21; Сер. II, Исторические исследования: 6).
<http://www.studentlibrary.ru/book/5-211-04441-X.html>
3. История искусства XVII века [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. Муртазина, В.В. Хамматова. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013.
<http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788213705.html>

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

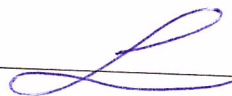
Учебная аудитория 229, количество студенческих мест – 50, оснащение: доска интерактивная SMART Board 685 (диагональ 87), презентационный проектор Epson «ЕВ-1860», экран Projecta настенный рулонный, документ-камера Eloam S600, акустическая система Samsung HW-J550/RU, персональный компьютер в составе: ThinkCentre M70e/keyb/mouse/L1900p19

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 42.03.02 «Журналистика»

Рабочую программу составил доцент кафедры ЖРСО Новикова Новикова М.Р.

Рецензент

Директор ГТРК «Владимир» Филинов А.Н

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры _____

протокол № 6 от 04.02.15 года.

Заведующая кафедрой Говердовская-Привезенцева Говердовская-Привезенцева С.А.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 42.03.02 «Журналистика»

протокол № 6 от 04.02.15 года.

Председатель комиссии Говердовская-Привезенцева Говердовская-Привезенцева С.А.