

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

А.А.Панфилов
« 20 » 01 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Теория художественной культуры

Направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки Изобразительное искусство

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудовой -кость, зач. ед, час.	Лекций (час.)	Практич. занятий (час.)	Лабора- т. работ (час.)	СРС (час.)	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	2 /72	18			18	Экзамен (36)
Итого	2 /72	18			18	Экзамен (36)

г. Владимир
2016 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Теория художественной культуры» являются: знание студентами специфики художественного языка различных видов искусства, их взаимосвязь и взаимообусловленность, владение специальной терминологией. Студенты должны иметь представление о закономерностях и основных исторических этапах развития художественной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Теория художественной культуры» является обязательной дисциплиной вариативной части подготовки бакалавров направления 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство» наряду с дисциплинами «Рисунок», «Живопись», «История материальной культуры», «Скульптура и пластическое моделирование». Эта дисциплина имеет интегрирующий характер, связана с дисциплинами: «Живопись», «История изобразительного искусства», «Эстетика». Опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и умения.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
- готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3);
- готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4);
- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
- способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2);
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
- способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7);
- способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13);
- способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК-14).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- общие законы развития искусства: виды, формы, направления и стили, специфику отдельных видов искусства, основы художественного языка искусства, общую периодизацию и представление об основных эпохах развития мирового искусства (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-14).

Уметь:

различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, определять время и место (принадлежность к национальной, региональной школе) их создания, автора (или школу), анализировать их форму и содержание (ПК-4, ПК-7, ПК-13, ПК-14).

Владеть:

профессиональной лексикой, понятийно-категориальным аппаратом в области искусства, методикой научно-исследовательской работы в области теории художественной культуры, методами и навыками критического осмысления явлений искусства, развитой способностью к чувственно-художественному восприятию мира, к образному мышлению, методами пропаганды искусства и культуры (ОПК-1, ОПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13, ПК-14).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«Теория художественной культуры»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 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	Семинары	Практические	Лабораторные работы	Реферат	СРС	КП / КР		
1	1 раздел. Введение. Цели и задачи дисциплины «Теория художественной культуры»	1	1-4	4						4	1/25%	

2	2 раздел. Пространственные искусства в системе художественной культуры. Архитектонические искусства. Изобразительное искусство.	1	5-8	4				4		1/25%	Рейтинг-контроль № 1
3	3 раздел Временные искусства в системе художественной культуры	1	9-12	4				4		1/25%	Рейтинг-контроль № 2
4	4 раздел Пространственно-временные, зрелищные искусства в системе художественной культуры	1	13-16	4				4		1/25%	
5.	5 раздел. Опыты культурологического исследования произведений искусства	1	17, 18	2			+	2		1/50%	Рейтинг-контроль № 3
	1 семестр			18			+	18		5/30%	Экзамен (36)
	Всего: 72 часа			18				18		5/30%	Экзамен (36)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Помимо лекций, в процессе обучения используются такие виды деятельности, как метод проблемного изложения, составление презентаций студентами, экскурсии, творческие встречи. Учитывая специфику дисциплины и творческий характер будущей профессии студентов, необходимо развивать у студентов чувство стиля (как художественного стиля, направления, так и отдельной школы, мастера). Экскурсии могут проводиться на предприятия, в мастерские, на выставки, к памятникам владимиро-суздальского белокаменного зодчества, в музейные экспозиции Владимира, Суздаля, Боголюбова и т.д.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

Текущий контроль (рейтинг-контроль) осуществляется три раза в семестр в форме контрольных уроков, подготовки и защиты реферата. Промежуточная аттестация (экзамен)

осуществляется на основе накопительной системы: по итогам работы в семестре, качестве самостоятельной подготовки студента.

1 семестр

Задания к рейтинг-контролю № 1

Рейтинг-контроль № 1 проводится в форме письменной контрольной работы по теме «Что такое художественная картина мира». Вопросы к теме:

1. Каков основной предмет изображения в искусстве этой эпохи?
2. Какой (какие) из видов искусства получают наибольшее развитие?
3. Какой из родовых (надвидовых) художественных образов стоит в центре картины мира?
4. Каковы основные задачи искусства в этот период? Какие жанры каких видов искусства решают эти задачи особенно успешно?
5. Какое произведение искусства могло бы послужить образцом художественного образа мира данной эпохи и почему?

Задания к рейтинг-контролю № 2

Рейтинг – контроль № 2 проводится в виде презентации на выбранную тему.

Примерные темы:

1. Живопись эпохи палеолита (пещеры Альтамира, Ласко, Капова и др.).
2. Стоянка Сунгирь.
3. Античная трагедия (произведения Эсхила, Софокла, Эврипида – на выбор).
4. Шекспир. Его герои и его эпоха (произведения по выбору).
5. Андрей Рублёв и Феофан Грек.
6. Великие музыканты эпохи Просвещения (Бах, Гендель, Гайдн, Глюк, Моцарт, Бортнянский, Березовский (по выбору).
7. История в литературе романтизма (Вальтер Скотт, Виктор Гюго, Александр Дюма-отец и др.).
8. Достижения советского театра (Станиславский, Вахтангов, Мейерхольд, Таиров, Акимов, Товстоногов и др., по выбору).

Задания к рейтинг-контролю № 3

Рейтинг – контроль № 3 проводится в виде подготовки и защиты реферата

Примерные темы для рефератов:

1. Синкретизм первобытной культуры.
2. Миф в первобытной культуре.
3. Живопись эпохи палеолита (пещеры Альтамира, Ласко, Капова и др.).
4. Стоянка Сунгирь.
5. Памятник в Стоунхендже.
6. Комплекс пирамид в Гизе.
7. Древнеегипетские росписи и рельефы: особенности художественного языка.
8. Поэмы Гомера как памятник античной культуры (одну поэму на выбор).
9. Образ человека в древнегреческой пластике.
10. Афинский Акрополь.
11. Античная трагедия (произведения Эсхила, Софокла, Эврипида – на выбор).
12. Римский скульптурный портрет.

13. Архитектура Древнего Рима.
14. Синтез искусств в романском храме.
15. Синтез искусств в готическом храме.
16. Рыцарская поэзия.
17. Карнавальная художественная культура средневековья.
18. Культура Византии. Общая характеристика.
19. Образы древнерусской живописи.
20. Андрей Рублёв и Феофан Грек.
21. Живопись и трактаты Леонардо да Винчи.
22. Шекспир. Его герои и его эпоха (произведения по выбору).
23. Микеланджело. Творчество и судьба.
24. Своеобразие художественной картины мира эпохи барокко
25. Французский классицизм в литературе, театре и живописи.
26. Классицистический синтез искусств. Ансамблевость художественного мышления.
27. Михаил Ломоносов. Творчество и судьба.
28. Великие музыканты эпохи Просвещения (Бах, Гендель, Гайдн, Глюк, Моцарт, Бортнянский, Березовский (по выбору)).
29. Романтизм как художественное направление
30. Роль личности и поэзии Байрона в искусстве европейского романтизма.
31. Особенности романтизма в России: поэзия и живопись эпохи.
32. Творчество Михаила Глинки.
33. История в литературе романтизма (Вальтер Скотт, Виктор Гюго, Александр Дюма-отец и др.).
34. Реализм как ведущее художественное направление порой половины 19 века и его разновидности
35. А. С. Пушкин в духовной культуре России.
36. «Явление Христа народу» Александра Иванова и ее историко-культурная проблематика.
37. Третьяковская галерея как явление культуры
38. Литература в творчестве композиторов 19 века (Верди, Гуно, Бизе, Мусоргский, Чайковский, Бородин) .
39. Импрессионизм как явление художественной культуры 19 века.
40. Картины и герои Василия Сурикова.
41. Поэзия русского “серебряного века”.
42. Взаимодействие искусств в русской культуре рубежа веков (цветомузыка Скрябина, книга мирискусников, русский балетный театр и др.).
43. Многоликость художественной культуры Европы первой половины 20 века.
44. Влияние науки и техники на развитие художественной культуры 20 века.
45. Модернизм. Ключевые принципы и его разновидности.
46. Национальный вариант художественной культуры 20 века (Франция, США, Латинская Америка и др. по выбору)
47. Миф в литературе 20 века.
48. Стил модерн: истоки, стилевые особенности, национальные варианты (по выбору).
49. Творчество М. Петипа.
50. Основные направления в живописи 20 века.
51. Русская рок – музыка.

52. Феномен массовой культуры 20 века.
53. Направления и стили в архитектуре 20 века.
54. Выдающиеся режиссеры мирового кино (по выбору).
55. Авангард в русском искусстве начала 20 века.
56. "Монументальная пропаганда" в СССР.
57. Антиутопии в художественной литературе (Замятин, Хаксли и др.).
58. Проблема человека в советской литературе 60-80-х годов.
59. Достижения советского театра (Станиславский, Вахтангов, Мейерхольд, Таиров, Акимов, Товстоногов и др., по выбору).
60. Архитектура эпохи постмодернизма.

Вопросы к экзамену

1. Содержание понятия «художественная культура».
2. Художественная культура как подсистема культуры общества.
3. Компоненты художественной культуры.
4. Искусство как явление культуры.
5. Искусство в системе художественной культуры.
6. Нравственно-эстетический смысл изучения художественной культуры
7. Что такое «художественная картина мира».
8. Культура и цивилизация.
9. Исторические типы культуры.
10. Жанры искусства. Понятие «творческий метод».
11. Что такое стиль в искусстве.
12. Художественные направления, течения, школы.
13. Классификация видов искусства.
14. Что такое синтез искусств.
15. Что такое стиль в искусстве.
16. Особенности пространственных видов искусства.
17. Архитектонические виды искусства.
18. Виды изобразительного искусства. Общая характеристика.
19. Выразительные виды искусства.
20. Зрелищные (синтетические) виды искусства.
21. Архитектура как вид искусства.
22. Графика как вид искусства.
23. Живопись как вид искусства.
24. Скульптура как вид искусства.
25. Особенности декоративно – прикладного искусства
26. Особенности дизайна
27. Музыка как вид искусства.
28. Литература как вид искусства.
29. Театр как вид искусства.
30. Кино как вид искусства.
31. Танец как вид искусства.
32. Эстрада как вид искусства.
33. Цирк как вид искусства.
34. Первобытный тип культуры.

35. Особенности античной культуры.
36. Средневековый тип культуры.
37. Общая характеристика культуры, ее строение и функции.
38. Особенности культуры эпохи Возрождения.
39. Особенности культуры Нового времени.
40. Особенности культуры 20 века.

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов направлена на поиск и изучение литературы по предлагаемым вопросам, конспектирование, написание эссе; стилистический анализ художественных произведений разных эпох.

Вопросы для самостоятельной работы студентов

1. Основные методологические принципы изучения художественной культуры.
2. Виды искусства и способы их бытования.
3. Жанры искусства. Понятия «творческий метод», «художественный стиль». Художественные направления, течения, школы.
4. Факторы формирования художественной культуры общества.
5. Изобразительное искусство в системе культуры.
6. Взаимодействие изобразительного искусства с другими видами искусства (театрально-декорационная живопись, книжная графика и др.).
7. Функция изобразительного искусства в системе культуры.
8. Эволюция архитектурных стилей.
9. Этническая культура и архитектура.
10. Особенности прикладного искусства и дизайна.
11. Искусствоведческо – культурологический анализ произведения изобразительного искусства (живопись).
12. Слово в художественной культуре.
13. Проза и поэзия как формы литературного творчества.
14. Функция литературы в культуре.
15. Историческая эволюция литературного творчества.
16. Особенности музыкального образа.
17. Многообразие связей музыки с другими видами искусства.
18. Синтетическая природа зрелищных искусств.
19. Своеобразие искусства режиссёра.
20. Выразительные средства хореографии.
21. Искусство цирка.
22. Искусство эстрады.
23. Кинематограф как вид искусства.
24. Театр как вид искусства.
25. Уровни постижения художественного образа. Основные задачи каждого уровня.
26. Сравнительно-исторический анализ.

7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Васнецов, А.М. Искусство. Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.М. Васнецов. – Электрон. дан. -

СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. – 396 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=76293 – Загл. с экрана.

2. Домбровская, А.Ю. Методы научного исследования социально-культурной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ю. Домбровская. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. — 128 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=37001

3. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Садохин. — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/12852>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

4. Яковлева, Н.А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, С.С. Ершова. - Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2016. – 396 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=74689 – Загл. с экрана.

б) дополнительная литература:

1. Акулова, Л. В. Культура и искусство русской усадьбы (XVI - начало XX вв.): монография / Л. В. Акулова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), Гуманитарный институт.— Владимир: Аркаим, 2012. - 323 с. — Имеется электронная версия.— Библиогр. в примеч.: с. 308-322. Издание на др. носителе: Культура и искусство русской усадьбы (XVI - начало XX вв.) [Электронный ресурс]: монография / Л. В. Акулова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). Гуманитарный институт.— Владимир. 2012. — ISBN 978-5-93767-053-3. - 2 экз. (Библ. ВлГУ). Режим доступа: <http://e.lib.vlsu.ru:80/handle/123456789/2245>

2. Боров, Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный ресурс]: учебник / Ю.Б. Боров. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 495 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15496>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Борзова Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Борзова Е.П., Никонов А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2010. — 216 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11259>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

4. Булгаков, Ф.И. Художественная энциклопедия. Часть 2 [Электронный ресурс]: монография / Ф.И. Булгаков. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2013. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=32097008.

5. Варцава, Р. М. Декоративное искусство: краткий словарь художественных и технологических понятий / Р. М. Варцава, В. В. Вылугин; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). — Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). 2011. — 209 с: ил — Библиогр.: с 148-151 — ISBN 978-5-9984-0214-2 - (Библ. ВлГУ, 20 экз.).

6. Клевцов П.Б. Теория и история мировой культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Клевцов П.Б.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2008.— 311 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11263>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7. Маньковская, Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный ресурс] / Н.Б. Маньковская, В.В. Бычков. — Электрон. текстовые данные.—

М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011.— 208 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/30638>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

8. Рапацкая, Л. А. История художественной культуры России. От древних времен до конца XX века учебное пособие для вузов по направлению "Художественное образование" / Л. А. Рапацкая — М.: Академия, 2008 — 376 с.. [16] л. цв. ил. — (Высшее профессиональное образование, Педагогические специальности) — Библиогр. с. 371 - 373. — ISBN 978-5-7695-4222-0 - (Библ. ВлГУ, 18 экз.).

9. Соколова, М. В. Мировая культура и искусство: учебное пособие для вузов по специальности социально - культурный сервис и туризм / М. В. Соколова. — 4 – изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 365 с.: ил. – (Высшее профессиональное образование). Туризм). – (Библ. ВлГУ, 34 экз.).

в) периодические издания

Журнал «Диалог искусств»

Газета «Искусство»

Журнал «Искусство»

Журнал «Искусство в школе»

Журнал «Русское искусство»

Журнал «Творчество народов мира»

Журнал «Учёный совет»

г) интернет – ресурсы:

<http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm>

<http://smallbay.ru/renessitaly.html>

<http://www.artsait.ru/>

<http://bibliotekar.ru/Iskusstva.htm>

<http://art.rin.ru/cgi-bin/index.pl?id=86>

<http://artyx.ru/sitemap/>

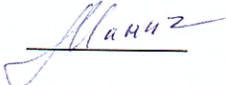
<http://www.arthistory.ru/>

<http://www.worldarthistory.com/>

8. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Лекционная в корпусе № 9 ВлГУ
- мультимедийный проектор
- ноутбук
- экран
- учебные пособия, альбомы по теории художественной культуры
- видеотека.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Изобразительное искусство».

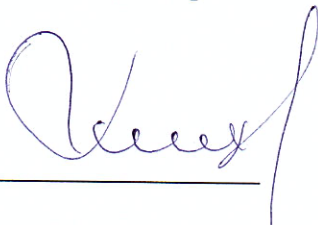
Рабочую программу составила: Маныч Л.М.

Рецензент:
ВОМК им. А.П. Бородина, преподаватель, Виноградова Г.Н.

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры дизайна, изобразительного искусства и реставрации

протокол № 6 от 19.01.2016 года.

Заведующий кафедрой: д.п.н., проф. Е.П. Михеева

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления «Педагогическое образование»

протокол № 4 от 20.01.2016 года.

Председатель комиссии Л.Н. Ульянова