

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

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор

по учебно-методической работе

А.А. Панфилов

« 20 » 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Теория художественной культуры

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки: Театральное искусство

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

Семестр	Трудоемкость, зач. ед., час.	Лекций (час.)	Практич. занятий (час.)	Лаборат. работ (час.)	СРС (час.)	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
7	4/144	14	14		71	Экзамен (45 ч.)
Итого	4/144	14	14		71	Экзамен (45 ч.)

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 ОПОП ВО

Дисциплина «Теория художественной культуры» (Б1.В.ДВ.4) относится к вариативной части цикла базовых дисциплин. Для освоения данной дисциплины необходимы знания по таким дисциплинам, как «Истории музыкального искусства», «Эстетический предмет в искусстве»,

Знания, приобретенные в результате освоения данной дисциплины помогут в изучении таких дисциплин, как «История музыки», «Эстетический предмет в искусстве», «Основы просветительской деятельности», «Культурно просветительской деятельности» а также в подготовке и прохождении Государственной итоговой аттестации.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие

общекультурные компетенции:

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);

профессиональные компетенции:

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13);

специальные компетенции:

- способность осмысливать развитие художественной культуры и музыкального искусства в историческом контексте, в том числе, в связи общим развитием философско-эстетических идей конкретного исторического периода (СК-1).

В результате освоения дисциплины «Теория художественной культуры» 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 (ОК-1, ОК-6, ПК-13, СК-1);

Уметь: различать произведения искусства по виду, жанру и стилю, анализировать их форму и содержание (ОК-1, ОК-6, ПК-13, СК-1);

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 (ОК-1, ОК-6, ПК-13, СК-1).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«Теория художественной культуры»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Се м е ст р	Не де ля се м е ст ра	Виды учебной работы (в академических часах)					Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестрам), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л	Пр	Лаб	Реферат	СР		
1	Пространственные искусства в системе художественной культуры. Архитектонические искусства. Изобразительное искусство.	7	5-6	2	2			23	1 / 25%	Рейтинг-контроль №1
2	Временные искусства в системе художественной культуры Пространственно-временные, зрелищные искусства в системе художественной культуры	7	7-12	6	6			23	3 / 25%	Рейтинг-контроль №2
3	Опыты культурологического исследования произведений искусства	7	13-18	6	6		+	24	3 / 25%	Рейтинг-контроль №3
	7 семестр			14		14	+	71	7 / 25%	Экзамен, 45 ч.
	Всего			14		14	+	71	7 / 25%	Экзамен, 45 ч.

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, эссе, подготовки и защиты реферата. Промежуточная аттестация (экзамен) осуществляется на основе накопительной системы: по итогам работы в семестре, качестве самостоятельной подготовки студента.

7 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. Стиль 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 (Замятии, 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. 5. 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. Борзова, Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.П. Борзова, А.В. Никонов. — Электрон. текстовые данные.— СПб.: Издательство СПбКО, 2013.— 216 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11259>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Этнокультурные регионы мира [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Лобжанидзе, Д.В. Заяц. – М.: Прометей, 2013. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704223979.html>
3. 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

б) дополнительная литература:

1. Алакшин, А. Э. Смысл мировой культуры [Электронный ресурс]/ А.Э. Алакшин. — Электрон. текстовые данные.— СПб.:Петрополис, 2012. - 238 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20340>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Алакшин, А. Э. Культурология [Электронный ресурс]: взгляд на мировую культуру. Тексты лекций/ А.Э. Алакшин. — Электрон. текстовые данные.— СПб.: Петрополис, 2012.— 208 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20320>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
3. Акулова, Л. В. Русская художественная культура [Электронный ресурс] учебно-методическая разработка по спецкурсу / Л. В. Акулова; Владимирский государственный гуманитарный университет (ВлГУ). — Электронные текстовые данные (1 файл 178 Кб). — Владимир: Владимирский государственный гуманитарный университет (ВлГУ), 2008 . — 39 с. — Заглавие с титула экрана — Библиогр.: с. 18 - 25 . — Свободный доступ в электронных читальных залах библиотеки. — Microsoft Office Word URL [http e Mb Hsu ru/bitstream/123456789^2247/1/00333 doc](http://eMbHsu.ru/bitstream/123456789^2247/1/00333.doc) > - (библ. ВлГУ, 1 экз.)
4. Анализ и интерпретация произведения искусства: Учеб пособие / Н.А. Яковлева, Е.Б. Мозговая, Т.П. Чаговец; Под ред. Н.А. Яковлевой. – М.: Высшая школа, 2005. – 551 с.: ил. 10.
5. Борев, Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный ресурс]: учебник/ Ю.Б. Борев. — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 495 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15496>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. 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.).

89826-140-0. - (библ. ВлГУ, 1 экз.).

7. 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

8. 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

10. Мосолова, Л. М. Основы теории художественной культуры / Л.М. Мосолова. – СПб.: ИТРК, 2002. – 288 ISBN: 5-8114-0425-539.

11. 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.).

12. Садохин, А. П. Мировая художественная культура учебник для вузов / А. П. Садохин — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Юнити – Дана, 2012. — 495 с ил — (Cogito ergo sum) — Библиогр. в конце гл. — ISBN 5-238-00968-2 - (библ. ВлГУ, 4 экз.).

13. Свидерская, М. И. Пространственные искусства в западноевропейской художественной культуре XIII-XIX веков: учебное пособие для вузов по направлению культурология / М. И Свидерская; Министерство культуры Российской Федерации Московский государственный университет имени М В Ломоносова (МГУ), Философский факультет; Государственный институт искусствознания — М.: Галарт, 2010. — 927 с. ил., цв. ил. — Библиогр. в тексте. — ISBN 978-5-269-01104-2. - (библ. ВлГУ, 1 экз.).

14. 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.).

15. Шубникова - Гусева, Н. И. "Объединяет звуком русской песни»: Есенин и мировая литература (научное издание) / Н. И. Шубникова - Гусева; Российская академия наук, Институт мировой литературы имени А. М. Горького (ИМЛИ РАН). — М.: Российская академия наук. Институт мировой литературы имени А. М. Горького (ИМЛИ РАН). 2012. — 526 с. — Библиогр. в примеч. - с. 372 – 421. — Указ. имен. - с. 505 - 523 .— ISBN 978-5-9208-0412-9. -

(библ. ВлГУ, 2 экз.).

.— 159 с. — Библиогр. в примеч.: с. 154-158 .— ISBN 5-12-001390-2- . (библ. ВлГУ, 3 экз.).

в) периодические издания

1. Газета «Музыкальное обозрение»
2. Газета «Музыкальный Клондайк»
3. Журнал «Музыкальная академия»
4. Журнал «Музыкальная жизнь»
5. Журнал «Музыкальный журнал»
6. Журнал «Музыкант-классик»
7. Журнал «Филармоник»
8. Журнал «Музыка и время»
9. Журнал «Музыковедение»
10. Журнал «Музыкальное просвещение»
11. Журнал «Учитель музыки»

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

Для занятий по данной дисциплине необходимы видео- и аудио-аппаратура: мультимедийный проектор, DVD-плеер, ноутбук, экран, учебные пособия по предмету, раздаточный дидактический материал, альбомы по теории художественной культуры, видеотека, фонотека, интернет – ресурсы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль подготовки «Театральное искусство»

Рабочую программу составили:

Профессор кафедры МИЭиХО

Л.Н.Ульянова

Ст.преподаватель кафедры МИЭиХО

В.В.Сухарева

Ст.преподаватель кафедры МИЭиХО

В.В. Коленова

Рецензент: Б.Г. Гунин, заслуженный деятель искусств РФ, директор ГАУК Владимирской области «Владимирский областной академический драматический театр».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭиХО

протокол № 5 от 19.01.2016 года.

Заведующий кафедрой

Р.А.Куренкова

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.03.01 «Педагогическое образование»

протокол № 4 от 20.01.2016 года.

Председатель комиссии

Л.Н.Ульянова