

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

«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебно-методической работе
А.А. Панфилов

2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Направление подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование»

Профиль подготовки: Театральное искусство

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: заочная

Семестр	Грудоём- кость зач. ед.час.	Лек- ций, час.	Практич. занятий, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
2	9/324	10	10	277	Экзамен
Итого	9/324	10	10	277	Экзамен-27ч.

Владимир, 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа дисциплины «История изобразительного искусства» предназначена для студентов направления 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Театральное искусство». Цель дисциплины – сформировать представление о становлении и развитии зарубежного и отечественного искусства в виде единого исторического процесса от древних времен до современности. Основными задачами данного курса являются: формирование системного подхода к изучению и пониманию истории зарубежного искусства как единого процесса развития; овладение будущими педагогами-театралами историческим материалом, приобретение необходимых навыков работы с искусствоведческой литературой; изучение театральных стилей и жанров зарубежной и отечественной классики; анализ историко-стилистических особенностей процесса творчества или произведений драматургов, театральных художников, режиссёров; формирование культурно-эстетических потребностей студентов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль «Театральное искусство» для подготовки высококвалифицированных специалистов в области театрального образования и искусства, развития у обучающихся театрально-исторической эрудиции, творческих способностей, потребности постоянного обновления знаний и расширения круга изучаемых явлений.

Дисциплина принадлежит к основным дисциплинам по выбору Блока 1 и имеет шифр Б1.В.ДВ.7. Курс «История изобразительного искусства» взаимосвязан с такими дисциплинами ОПОП, как «История», «Философия», «Эстетический предмет в искусстве», «История драматического искусства», «Театр в контексте художественной культуры».

Знания, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для освоения таких дисциплин ОПОП, как «Актёрское мастерство», «Сценическая речь», «Художественно-образовательный практикум», а также в процессе прохождения практик.

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

В процессе освоения данной дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты образования и овладеть следующими компетенциями:

Знать:

-основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);

Уметь:

-анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);

Владеть:

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

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «История изобразительного искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 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 занятия	Лабораторные	Контрольные работы, рефераты	СРС			КП / КР	
1	История зарубежного искусства. Культура и искусство эпохи Просвещения. Культура и искусство Европы I половины XIX века. Культура и искусство Европы на рубеже XIX-XX веков. Культура и искусство Европы и Америки I половины XX века. Культура и искусство России от древних времен до конца XX века.	2		10		10				277		10/50%	Экзамен, реферат.
	Итого за 2-ой семестр			10		10		+		277		10/50%	Экзамен-27ч.
	Всего			10		10		+		277		10/50%	Экзамен-27ч.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Краткое содержание курса

Раздел I. История зарубежного искусства

Тема 1. Культура и искусство первобытного и Древнего мира

Культура первобытного мира. Виды искусств. Культура и искусство Древнего мира (Египет, Сирия, Палестина, Индия, Китай, Япония). Культура и искусство античности: Древняя Греция и Древний Рим.

Тема 2. Культура и искусство Средневековья

Культура и искусство Средневековья. Происхождение, развитие и распространение григорианского хорала. Трубадуры, Труверы, Миннезингеры. Ars nova.

Тема 3. Культура и искусство эпохи Возрождения

Культура эпохи Возрождения. Национальные полифонические школы. Фламандская школа полифонии. Римская полифоническая школа. Итальянский мадригал. Немецкая песня и протестантский хорал. Мейстерзингеры и их искусство.

Тема 4. Культура и искусство эпохи барокко

Культура эпохи барокко. Оперная музыка. Представители оперного искусства в Италии, Франции, Англии. Инструментальная музыка XVII века.

Раздел 2. Культура и искусство эпохи Просвещения.

Тема 5. Культура и искусство эпохи Просвещения. Развитие оперного искусства. Значение творчества К.В. Глюка в развитии оперной музыки. Инструментальная музыка XVIII века. Творчество К.Ф.Э. Баха.

Тема 6. Романтизм как художественно-стилистическое направление в искусстве XIX века

Основные принципы романтической эстетики. Романтизм и национальные школы. Творчество К.М. Вебера. Связи музыки Шуберта с народным и классическим искусством. Творческий путь Ф. Мендельсона. Композиторская и музыкально-критическая деятельность Р. Шумана.

Раздел 3. Культура и искусство Европы I половины XIX века

Тема 7. Французская музыкальная культура первой половины XIX века. Итальянская музыкальная культура первой половины XIX века. Польская музыкальная культура XIX века. Музыкальная культура Венгрии XIX века.

Тема 8. Культура и искусство Европы II половины XIX века

Австро-немецкая музыкальная культура второй половины XIX века. Французское музыкальное искусство второй половины XIX века. Музыкальная культура Италии XIX века. Музыкальная культура Чехии, Норвегии и Финляндии второй половины XIX века.

Раздел 4. Культура и искусство Европы на рубеже XIX – XX веков

Тема 9. Французский музыкальный импрессионизм. Проблемы стиля. Австро-немецкий симфонизм на рубеже XIX-XX веков.

Раздел 5. Культура и искусство Европы и Америки I половины XX века

Тема 10. Австро-немецкая музыкальная культура XX века. Культура Испании, Венгрии, Чехии и Словакии конца XIX – первой половины XX века. Американская музыкальная культура конца XIX – первой половины XX века. Культура и искусство Англии, Франции, Италии и Польши конца XIX – начала XX века. Культура ближнего Зарубежья.

Раздел 6. Культура и искусство России от древних времен до конца XX века.

Тема 11. Стилиевое разнообразие русской культуры первой трети XIX века: завершение традиций классицизма и сентиментализма, возникновение романтизма и его выдвижение на первый план. Развитие оперной и камерной вокальной музыки. Культурная жизнь России 1850-1870 годов. Культура и искусство России II половины XIX века. Культура и искусство России конца XIX – начала XX века

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

- информационные и компьютерные технологии;
- групповые;
- диалоговые;

Проводятся встречи с выдающимися деятелями искусств и культуры, посещаются музеи, выставки, спектакли. Занятия, проводимые в интерактивных формах, составляют более 50 % аудиторных занятий.

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

2 семестр

Вопросы к экзамену:

1. Начало XX века – провозглашение темы незаурядной, утонченной личности, осознающей свою ответственность перед историей и другими людьми. (К. С. Станиславский, Вл. И. Немирович-Данченко, Г. Крэг, М. Рейнгардт, В. Мейерхольд, Е. Вахтангов, Дж. Стрелер).
2. Послевоенный период: гастроли театра Ж. Вилара, Берлинер Ансамбль, труппы П. Брука и Пикколо-Театра.
3. Новаторские искания в режиссуре 60-е годы (итальянский неореализм у А. Эфроса, переключки «Современника» с английскими «рассерженными», общие черты режиссуры «Короля Лира» П. Брука и «Смерти Иона Грозного» Л. Хейфеца). Постановка «Доброго человека из Сезуана» и «Гамлета» Ю. Любимовым. Пересечение русской и западной театральных судеб в «Гамлете» П. Брука с Полом Скофилдом.
4. 80-е – 90-е годы – возвращение к театру А. П. Чехова. Расцвет режиссуры Г. Товстоногова, А. Эфроса, Ю. Любимова, П. Штайна.
5. Тесная связь театра с драмой как родом литературы.
6. Содержание и форма драмы. Место прозы в репертуаре театра XX века. Драма и роман: общие черты и различия. Выразительные средства драмы: диалог, ремарка, протяженность действия 1-3 акта. Сила воздействия драмы и романа.
7. Работа В. И. Немировича-Данченко над инсценировкой «Анны Карениной», новая страница в истории режиссуры XX века.
8. Разнообразие жанров и форм инсценировок в современном театре: форма пьесы, ввод комментатора, хора и чтеца, летописца событий.
9. Пьесы по мотивам прозы: «Мать» Б. Брехта, «Гиль» Г. Горина, «Брат Алеша» В. Розова. Драматургия инсценировки. «История лошади» Г. Товстоногова, «Леди Макбет Мценского уезда» А. Гончарова, «Тереза Ракен» Дж. Стрелера, «Братья Карамазовы» П. Брука.
10. Определение жанра. Основные жанры в драматургии: трагедия, комедия, драма.
11. Эволюция жанров в XX веке. Трагедия, ее новые формы: «театр абсурда» С. Беккета и Э. Ионеско; «театр документализма» Х. Кипхардта и П. Вайса; «театр жестокости» А. Арто. Реалистическая драма в творчестве Б. Шоу, М. Горького, Б. Брехта, Вс. Иванова, А. Вампилова.
12. Расцвет комедийных жанров: Пиранделло, Чапек, Шварц, Эрдман, Брагинский, Михалков.

Возникновение смешанных жанров. Формы театра XX века: театр масс, агиттеатр (Маяковский, Мейерхольд, Пискалов), камерный театр (Стринберг, Винавер, Таиров), политический театр (Брехт), пластический театр (М. Марсо), театр-лаборатория (Гротовский), экспериментальный театр (А. Антуан).

13. Основные театральные идеи в России на рубеже XX – XXI вв.

14. Эксперимент в режиссуре (на примере сп.: «Дама с собачкой» А.П. Чехова (постановка К. Гинкаса в МТЮЗе), «Укрощение укротителей» Дж. Флетчера (постановка Р. Самгина в «Ленкоме»).

15. Театральный фестиваль «Балтийский дом» как явление начала нового века. «Мотылек» П. Гладиллина (постановка Е. Каменьковича в «Мастерской Петра Фоменко»), «Правда – хорошо, а счастье лучше» А. Островского (постановка С. Женовача в Малом театре).

16. Чеховский фестиваль. Всемирная Театральная Олимпиада в Москве. Фестивальные движения Европы и Америки. Авиньонский фестиваль (Франция).

17. Синтез школы представления и школы переживания в современном театре.

18. Проблемы развития театра на современном этапе

19. Театральные опыты Е. Гротовского, М. Божара, П. Брука. Появление многонациональных актерских трупп (Международный Центр Театральных Исследований под руководством П. Брука).

20. Обращение к культурным традициям экзотических племен Африки и Азии.

21. Антропологизация театра и литературы.

22. Театр и ритуал. Восточные черты французского Театра дю Солей Арианы Мнушкиной («Бараны на плотине», «Чингисхан», «Месфисто», «Совет птиц»).

23. Роль информационных технологий в развитии театрального искусства.

24. Изменение характера функционирования культуры как результат изобретения и распространения кино, телевидения и компьютеров.

25. Что такое синтез искусств.

26. Что такое стиль в искусстве.

27. Особенности пространственных видов искусства.

28. Архитектонические виды искусства.

29. Виды изобразительного искусства. Общая характеристика.

30. Выразительные виды искусства.

31. Зрелищные (синтетические) виды искусства.

32. Архитектура как вид искусства.

33. Графика как вид искусства.

34. Живопись как вид искусства.

35. Скульптура как вид искусства.

36. Особенности декоративно – прикладного искусства

37. Особенности дизайна

38. Музыка как вид искусства.

39. Литература как вид искусства.

40. Театр как вид искусства.

Примерные темы рефератов:

1. Сценическое искусство Франции второй половины XIX века на примере творчества (по выбору: Муне-Сюлли, Сары Бернар, Андре Антуан, Жак Капо).

2. Скандинавский театр второй половины XIX века.

3. Творчество Т. Ибсена.

4. Стринберг и его драматургия .

5. Немецкий театр: многообразие стилей и сценических реформ.

6. Б. Шоу – создатель театра идей, интеллектуального театра

7. О. Уальд и его эстетская теория «искусство для искусства».

- 8.Русский классицизм как один из национальных вариантов общеевропейского классицизма и его характеристика.
- 9.Зарождение сентиментализма в русском театральном искусстве. 10.Западноевропейская драматургия в репертуаре русского театра конца XVIII века (Бомарше, Лессинг).

Самостоятельная работа

Самостоятельно изучить, законспектировать, дать качественный научный анализ по следующим темам:

- 1.Сценическое искусство в России в к. XVIII века.
2. Крепостные театры в России. Их роль в развитии русского театрального искусства.
- 3.Провинциальные театры в России как истоки русской режиссуры.
4. Взаимодействие национальных художественных культур и стилей в русском и европейском театре XX века.
5. Многообразие эстетических направлений в русском и европейском театре XX века.
6. Театр, драма, роман и режиссура XX века.
7. Жанры и формы театра XX века.
8. Современные формы развития театра в России и за рубежом.
9. Основные театральные идеи в России на рубеже XX – XXI вв.
10. Проблемы развития театра на современном этапе.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА»:

Основная литература:

1. Высоцкая, Лариса Николаевна. История музыкального искусства: учебное пособие / Л.Н. Высоцкая, В.В. Амосова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). – Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2012. – 137 с. – Библиогр.: с. 119-134 – ISBN 978-5-9984-0255-5.
- 2.Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век: Учебное пособие. 1-е изд. – СПб.: Лань, Планета Музыки, 2016. – 400 с. – ISBN: 978-5-8114-2142-8
- 3.Кошман, Л.В., Шульгин В.С. Зезина М.Р. Сысоева Е.К. История русской культуры IX – начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. Кошман, Шульгин В.С., Е.К. Сысоева и др.; История русской культуры IX – начала XXI века: Учебное пособие / Под ред. Л.В. Кошман. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 432 с.: 60х90 1/16. – (ВО: Бакалавр.). – ISBN 978-5-16-006060-6
- 4.Лозинская, В.П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века [Электронный ресурс]: монография / В. П. Лозинская. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2013. – 140 с. – ISBN 978-5-7638-2794-1.
- 5.Виноградова, Галина Николаевна. Методические рекомендации по дисциплине «История отечественной музыки» для бакалавров / Г.Н. Виноградова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), Кафедра эстетики и музыкального образования. – Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2013. – 25 с. — Имеется электронная версия. – Библиогр.: с. 23-24.

Дополнительная литература:

1. Алфеевская, Г.С. История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Музык. образование» / Г.С. Алфеевская. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. – 159 с.: ил., ноты. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-305-00219-5.
2. Акулова, Лариса Владимировна. Музыка в русской культуре: монография / Л. В. Акулова; Владимирский государственный педагогический университет (ВГПУ). – Владимир: Владимирский государственный педагогический университет (ВГПУ), 2007. – 536 с. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-5-87846-558-8.
3. Огаркова, Наталия Алексеевна Придворная музыкальная культура в России XVIII века: учебное пособие для вузов по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» / Н. А. Огаркова; Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014. – 63 с. – Библиогр. в конце лекций и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8114-1910-4 (Лань). – ISBN 978-5-91938-203-4 (Планета музыки)
5. Огаркова, Наталия Алексеевна Светская музыкальная культура в России XIX века: учебное пособие для вузов по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» / Н. А. Огаркова; Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014. – 63 с. – Библиогр. в конце лекций и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-8114-1911-1 (Лань). – ISBN 978-5-91938-204-1 (Планета музыки)
6. Пылаев, М.Е. История зарубежной музыки: произведения эпох средневековья, Возрождения, барокко (хрестоматия). – Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014. – 70 с. – ISSN: 2227-8397
7. Зайцева, Татьяна Андреевна. Сокровища России: духовная музыка М. А. Балакирева: исследовательские очерки / Т. А. Зайцева. – Москва: Музыка, 2013. — 384 с., [8] л. цв. ил.: ил., портр., ноты. – (Музыкальный Петербург: прошлое и настоящее). – Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 379-383. – ISBN 978-5-7140-1254-9.
8. Векслер, Ю.С. Новая венская школа в контексте австро-немецкой музыкальной культуры. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. – 24 с. – ISSN: 2227-8397
9. Птушко, Л.А. История отечественной музыки XX века (История советской музыки): Учебное пособие. – Нижний Новгород: Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012. – 112 с. – ISSN: 2227-8397.
10. Денисов, А.В. Западноевропейская опера XVII-XVIII вв.: Монография. – СПб: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2011. – 151 с. ISBN: 978-5-8064-1656-9

Периодические издания:

1. Козьякова М.И. Искусство как утилитарность.-М.//Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова «ВестникМГУ», 2014.
2. Васильченко Е.В. Гендерная тема в пластических культурах мировых цивилизаций.-М.// Обсерватория культуры, 1/2014.
3. Колонова В.В. Театральная концепция Анатолия Васильева: методология и эстетика.-М.// Обсерватория культуры, 1/2014.
4. Плаксина И.В. Воспитательное пространство актёра.-М.// Теория и практика общественного развития №8, 2014.
5. Филановская Т.А. Социально-образовательный «гемеостазис» как источник стабильности художественного образования.-Владимир//Искусство и педагогика, теория, методика, практика, 2011.

Программное обеспечение и интернет-ресурсы:

1. URL: <http://royallib.com/>
2. URL: <http://www.auditorium.ru/books>
3. URL: <http://knigafund.ru>
4. URL: <http://litmir.co>
5. URL: <http://istkniga.ru>

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Танцевальный зал площ. 100 кв.м

Музыкальный инструмент (фортепиано)

CD/DVD/TV и видео аппаратура

Аудитория, оборудованная видеопроектором

1. Иллюстративный и текстовый раздаточный материал (в оригинальном и электронном виде).
2. Компьютерный класс с современным программным обеспечением и выходом в сеть Интернет.
3. Аудитория, оборудованная проектором для просмотра наглядного материала.
4. Концертный зал для практического применения навыков по предмету (постановки концертов, мастер-классов, сценических отрывков и пр.)
5. Мастер - классы ведущих специалистов в области театрального искусства (актёров, режиссёров, профессоров школы - студии МХАТ).

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

Рабочую программу составили:

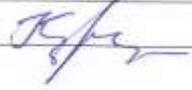
Кандидат философских наук, профессор Л.Н. УЛЬЯНОВА

Старший преподаватель В.В. СУХАРЕВА

К.ф.н., старший преподаватель В.В. Коленова

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

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭиХО ИИХО 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