

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

У В Е Р Ж Д А Ю
Проректор
по образовательной деятельности

А.А.Панфилов

« 31 » 08 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

История культуры

Направление подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Профиль/программа подготовки

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)
3	3 (108)	18	36		18	Экзамен (36)
4	4 (144)	18	36		54	Экзамен (36), курсовая работа
Итого	7 (252)	36	72		72	2 экзамена по 36 ч., курсовая работа

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса «История культуры» состоит в том, чтобы представить в целостном виде мировую культуру как исторически изменчивую и противоречивую систему ценностей и смыслов, механизмы ее становления и развития; познакомить со спецификой ее национально дифференцированного существования; определить содержание ее количественных и качественных преобразований в процессе формирования и эволюции как целого.

Задача курса - изучить функционирование различных культурных форм, отмечаемых в истории и в современном обществе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История культуры» занимает важное место среди дисциплин базовой части ОПОП ВО по направлению 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Она призвана систематизировать знания студентов о сменяющих друг друга исторических эпохах в их взаимосвязи и динамике, познакомить с характерными для них культурными механизмами, научить опознавать их конкретные проявления в исторических источниках, а также способствовать усвоению и оттачиванию теоретических установок, которые формируются в процессе освоения предшествующих дисциплин, таких, как «История», «История искусства», «Археология». Дисциплина «История культуры» является необходимой для изучения в дальнейшем таких дисциплин, как «История материальной культуры», «История музеев мира», «История мировых религий», а также для формирования цельного и многофокусного представления о магистральных тенденциях развития мировой культуры (включая культуру отечественную) и актуальных методов их изучения.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям (ОК-10), применять теоретические основы и методологию историко-культурного и музеологического знания в исследованиях современного музея и объектов культурного и природного наследия (ОПК-1);

владеть способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); способностью к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе в туристической сфере (ПК-11).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет **7 зачетных единиц, 252 часа.**

№ п/п	Раздел 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)
				Распределение часов							
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
3 семестр											
1	Художественная культура Античного мира	3	1-2	2	4			2		1,5/25	
2	Римский скульптурный портрет и его типология	3	3-4	2	4			2		1,5/25	
3	Художественная культура Западной Европы в Средние века.	3	5-6	2	4			2		1,5/25	Рейтинг-контроль 1
4	Художественная культура итальянского Ренессанса.	3	7-8	2	4			2		1,5/25	
5	Художественная культура Северного Возрождения	3	9-10	2	4			2		1,5/25	
6	Европейское искусство и стиль барокко. Рубенс, Бернини	3	11-12	2	4			2		1,5/25	Рейтинг-контроль 2
7	Голландская и испанская живопись 17 века. Рембрандт, «малые голландцы»	3	13-14	2	4			2		1,5/25	
8	Классицизм в искусстве Франции 17 века	3	15-16	2	4			2		1,5/25	
9	Художественная культура 18 века. Живопись, скульптура	3	17-18	2	4			2		1,5/25	Рейтинг-контроль 3
Всего		3	18	18	36			18		13, 5/ 25	Экзамен

4 семестр											
1	Художественная культура Западной Европы 19 века. Идеалы романтизма в живописи	4	1-2	2	4			6		1,5/25	
2	Особенности развития романтизма в искусстве Франции	4	3-4	2	4			6		1,5/25	
3	Живопись французских импрессионистов. К.Моне, Ренуар	4	5-6	2	4			6		1,5/25	Рейтинг-контроль 1
4	Постимпрессионизм. Творчество П.Сезанна, В.Ван Гога, П.Гогена	4	7-8	2	4			6		1,5/25	
5	Стиль модерн в искусстве Европы	4	9-10	2	4			6		1,5/25	
6	Искусство Пикассо и кубистов, Матисса и фовистов	4	11-12	2	4			6		1,5/25	Рейтинг-контроль 2
7	Сюрреализм в искусстве Европы	4	13-14	2	4			6		1,5/25	
8	Развитие искусства в первой половине 20 века	4	15-16	2	4			6		1,5/25	
9	Развитие искусства во второй половине 20 в.	4	17-18	2	4			6		1,5/25	Рейтинг-контроль 3
	Всего	4	18	18	36			54		13, 5/ 25	Экзамен, курсовая работа
	Итого	3 - 4	36	36	72			72		27 / 25	Экзамен, курсовая работа

1 раздел

Художественная культура античного Рима. Периодизация римского искусства – республиканский период, имперский Рим. Основные типы архитектурных сооружений – амфитеатры, стадионы, храмы, триумфальные арки, триумфальные колонны и их скульптурный декор. Воплощение имперского стиля в памятниках эпохи Августа. Монументальная и станковая скульптура Древнего Рима и ее связь с религиозными культурами. Римский скульптурный портрет и его типология.

Художественная культура Западной Европы в Средние века. Христианство – духовная основа культуры европейского Средневековья. Структура раннехристианской базилики и система декорации. Понятие иконографии и ее роль в религиозном искусстве. Зарождение и распространение романского стиля. Характерные особенности строения и декорации романской базилики. Роль скульптуры в романском храме. Скульптура Королевского портала собора Нотр-Дам в Шартре. Зарождение и распространение готического стиля. Собор Нотр-Дам в Париже. Соборы Нотр-Дам в Шартре, Реймсе и

Амьене. Готический витраж. Сен-Шапель в Париже. Развитие архитектуры: романский и готический стили.

История культуры эпохи Возрождения. Периодизация. Основные памятники. История изучения. Методика исследования памятников культуры. Основные закономерности развития архитектуры, живописи и скульптуры. Художественная культура итальянского Ренессанса. Проторенессанс, раннее Возрождение, Высокое Возрождение, позднее Возрождение. Гуманизм – идейная основа культуры Возрождения. Значение античного наследия. Творчество Джотто ди Бондоне. Искусство Флоренции в эпоху раннего Возрождения – Брунеллески, Альберти, Мазаччо, Боттичелли, Донателло. Искусство Высокого Возрождения – творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Джорджоне, Тициан и венецианская школа живописи. Архитектурные сооружения Браманте и Палладио. Художественные особенности Северного Возрождения. Творчество братьев ван Эйк, Альбрехта Дюрера, Ханса Гольбейна, Иеронима Босха и Питера Брейгеля.

Европейское искусство и стиль барокко. Проявление стиля барокко в архитектуре и скульптуре Лоренцо Бернини. Творчество П.П. Рубенса – высший взлет фламандского барокко. Портреты А. ван Дейка, жанровые картины Я. Йорданса, натюрморты Ф. Снайдерса.

Реалистические искания мастеров голландской и испанской живописи XVII в. Соотношение мифа и реальности в творчестве Д. Веласкеса, Х. Рембрандта. Портреты Рембрандта. Роль «малых голландцев» и причины развития жанровой живописи, натюрморта, пейзажа в голландской живописи XVII в. Классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве Франции XVIII в. Архитектурно-парковый ансамбль Версаля. Творчество Н. Пуссена – мифологические и религиозные сюжеты, становление классицистических принципов живописи.

Архитектура и изобразительное искусство XVIII столетия. Дальнейшее развитие архитектуры классицизма во Франции (Малый Трианон в Версале, Площадь Согласия в Париже). Стиль рококо в искусстве и архитектуре Франции XVIII в. Образы театра и театральность образов в творчестве Ж.А. Ватто. Реалистические черты в живописи Курбе, Шардена.

2 раздел

Выражение идеалов романтизма в живописи Германии. Роль пейзажа в творчестве Каспара Давида Фридриха. Романтизм и творчество Ф. Гойи. Особенности романтизма во Франции. Творчество Т. Жерико и Э. Делакруа. Живопись французского импрессионизма – творчество на пленэре, интерес к точной передаче сиюминутного состояния световоздушной среды, солнечного света. Подчинение живописной техники новым целям и задачам живописи. Постимпрессионизм. Поиски новой художественной формы в творчестве П. Сезанна, гуманизм и экспрессия цвета в живописи В. Ван Гога, обретение новых духовных ценностей вне европейской культуры в искусстве П. Гогена.

Стиль модерн в искусстве Европы начала 20 века. Искусство фовистов. Истоки фовистической манеры в неклассических формах искусства. Живописная техника фовизма. Творчество А. Матисса. Пикассо и кубизм. Сюрреализм как направление в искусстве. Творчество С. Дали. Новые направления в архитектуре XX в. Творчество Ле Корбюзье

Культура Западной Европы первой половины 20 века. История изучения. Основные закономерности. Культура Западной Европы второй половины 20 века. Развитие культуры в контексте новых информационных технологий

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Основной формой проведения занятий по дисциплине «История культуры» является система «проблемная лекция – практическое занятие». Изучение дисциплины предусматривает индивидуальную работу студентов над темами курса. Студенты представляют результаты своей работы в виде докладов на практических занятиях, «круглых столах», посвященных определенной заранее проблематике и т.д. Предполагается обсуждение представленных студентами сообщений, что формирует навыки участия в научных дискуссиях, прививает студентам культуру творческого спора. Важно, чтобы студенты осознавали необходимость своих выступлений как источника информации для аудитории, а также необходимость участия в обсуждении освещаемых докладчиком вопросов.

В методическом плане такая форма проведения занятий позволяет существенно пополнить материал лекционного курса, активизировать работу студентов в течение семестра, формирует в студентах способность объективно оценивать свою и чужую работу и стремление выполнять ее качественно. К числу основных задач курса относится получение студентами навыков постановки проблем и поиска их решения. Студенты должны научиться использовать методы сравнительно-исторического анализа, выявлять предпосылки возникновения явлений, связывать их с историческим контекстом эпохи, анализировать результаты, выявлять общее и особенное, традиции и новации. Одна из функций курса – формирование критического мышления, умение анализировать и описывать события с разных точек зрения. Программа построена по проблемно-хронологическому принципу, позволяющему наиболее эффективно отразить диалектику общего и особенного в становлении и развитии культуры, выявить историческую логику этого процесса, проанализировать причинно-следственные связи и основные закономерности различных этапов истории культуры.

Программа дисциплины предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 25%. В рамках преподавания учебной дисциплины «История культуры» возможно применение следующих методов обучения: проблемное обучение, учебные дискуссии, эвристические беседы, опережающая самостоятельная работа студентов, самостоятельная работа с дополнительной литературой, анализ ситуаций (при этом возможно использование учебных кейсов), деловые игры, сопровождение лекционного курса мультимедиа. Наилучший результат обучения достигается при комплексном применении различных методов и дидактических средств.

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

Основным оценочным средством текущего контроля успеваемости является рейтинг-контроль. Форма промежуточной аттестации – экзамен и курсовая работа.

Вопросы к рейтинг-контролю

3 семестр

Рейтинг-контроль №1

- Основные понятия истории культуры: *образ, стиль, символ, знак.*
- Методика анализа памятника античной культуры.

- Парфенон как памятник античной архитектуры.

Рейтинг-контроль №2

- Основные источники для изучения культуры Средних веков
- Основные закономерности развития средневековой архитектуры

Рейтинг-контроль №3

- Основные проблемы развития культуры эпохи Возрождения.
- Основные проблемы развития культуры Барокко

Вопросы к рейтинг-контролю

4 семестр

Рейтинг-контроль №1

- Основные проблемы развития искусства Рококо.
- Образы театра в творчестве Ватто.
- Реалистические черты в творчестве Шардена.

Рейтинг-контроль №2

- Основные черты искусства импрессионизма.
- Основные закономерности развития постимпрессионизма

Рейтинг-контроль №3

- Основные проблемы развития искусства модерна.
- Основные проблемы развития культуры послевоенного времени

Тестирование

Примерный тест

1. Для межкультурных контактов Запада характерен

- слабый взаимообмен культур
- переключки этнических культур
- стремление к усвоению опыта других культур
- замкнутость других культур

2. Для культуры Нового времени характерны

- высокая социальная мобильность общества
- экстенсивное производство
- отмена классовых перегородок
- урбанизация

3. Востоко-Западом Россию назвал

- А.Герцен

- Г. Плеханов
- П. Чаадаев
- Н. Бердяев

4. К римскому термину «культура», обобщающему различные формы человеческой активности, близок греческий термин

- пайдейя
- катарсис
- агапе
- мимесис

5. Для культуры Средневековья характерно преобладание

- сословной самоидентификации
- индустриального производства
- индивидуального ручного труда
- этнической самоидентификации

6. Примером религиозной типологии культур не может служить _____ культура

- славянская
- исламская
- протестантская
- языческая

7. Для культуры Древнего мира характерно появление...

- искусства
- первых городов
- сословий
- письменности

8. Идея богоизбранности русского народа и его особой духовной миссии зародилась в кругах

- почвенников
- славянофилов
- евразийцев
- западников

9. Развитие человека в эпоху палеолита характеризуется...

- появлением мифологии
- появлением ритуалов
- сложением религиозных представлений
- разложением родовой общины

10. Для социально-политической культуры Запада характерны принципы

- ранжирования
- гражданского общества
- парламентаризма
- централизации

11. Примером исторической типологии культур служит эпоха

- античности
- романтизма
- капитализма
- Феодализма

12. В русской культуре исторически сложился культ

- государства
- европеизма
- порядка
- демократизма

13. Для этической системы Востока характерны ...

- церемониальность социальных контактов
- нормативная избыточность
- лабильность норм социального поведения
- расшатывание традиций

14. В основе исторической типологии культур лежит _____ принцип развития

- цивилизационный
- локальный
- хозяйственный
- эволюционный

15. Понятие культура в его современном значении появилось в

- эпоху Возрождения
- эпоху Просвещения
- XVI веке
- XVIII веке

16. Отечественный культуролог _____ усматривал основную социальную роль культуры в «негенетической памяти коллектива»

- С.С. Аверинцев
- Н.А. Бердяев
- Ю.М. Лотман
- М.М. Бахтин

Промежуточная аттестация – экзамен

3 семестр

Вопросы к экзамену

1. Художественная культура Античности.
2. Развитие древнегреческой архитектуры.
3. Развитие древнегреческой скульптуры.
4. Особенности культуры этрусков.
5. Художественная культура Древнего Рима.
6. Архитектура Древнего Рима.
7. Римский портрет.
8. Художественный образ как форма художественного мышления в эпоху Античности.
9. Культура и религиозное мировоззрение в эпоху античности.
10. Методы исследования античной культуры.
11. Методика изучения вопросов религии, мифологии и искусства Древней Греции.
12. Иконографический метод при изучении античной культуры.
13. Применение системного метода в процессе изучения античной культуры.
14. Методики изучения культуры Древнего Рима.
15. Иконографический метод в процессе изучения художественной культуры.
16. Основные проблемы развития культуры Западной Европы в Средние века.
17. Основные источники по истории Средневековой культуры.
18. Основные проблемы изучения искусства эпохи Возрождения.
19. Развитие пейзажа, бытового жанра в культуре Западной Европы.
20. Культура Фландрии и Голландии 17 в.
21. Основные этапы развития культуры Западной Европы в 18 в.
22. Основные источники по истории культуры Западной Европы 18 в.
23. Методика анализа памятника культуры 18 в.

Промежуточная аттестация - экзамен

4 семестр

Вопросы к экзамену

1. Развитие архитектуры классицизма во Франции: Малый Трианон в Версале, Площадь Согласия в Париже.
2. Стиль рококо в искусстве и архитектуре Франции 18 века.
3. Образы театра и театральность образов творчестве Ж. Ватто
4. Реалистические черты в искусстве Курбе, Шардена.
5. Методика иконографического анализа. Выявление основных сюжетов и символов в программе памятника культуры.
6. Выражение идеалов романтизма в живописи Германии.
7. Романтизм и творчество Ф. Гойи.
8. Особенности романтизма во Франции.
9. Творчество Т. Жерико и Э. Делакруа.
10. Живопись французского импрессионизма.
11. Постимпрессионизм. Творчество Поля Сезанна.
12. Творчество Винсента Ван Гога
13. Творчество Поля Гогена.
14. Стиль модерн в искусстве Европы начала 20 века.

15. Искусство фовистов. Истоки фовистической манеры в неклассических формах искусства.
16. Творчество А. Матисса.
17. Пикассо и кубизм.
18. Сюрреализм как направление в искусстве.
19. Творчество С. Дали.
20. Новые направления в архитектуре XX в.
21. Творчество Ле Корбюзье
22. Культура Западной Европы первой половины 20 века.
23. Культура 1930-1940-х гг. Основные закономерности.
24. Культура Западной Европы второй половины 20 века.
25. Развитие культуры в контексте новых информационных технологий.

Тематика курсовых работ

4 семестр

1. Мифопоэтическое восприятие человека Античности
2. Философские концепции в пространстве культуры (опыт Античности)
3. Ценностный базис архаической средиземноморской культуры (на материалах анализа поэм Гомера)
4. Античный мимесис и проблема интерпретации культурных феноменов
5. Основные проблемы изучения этрусской культуры
6. Литературные источники Древнего Рима.
7. Философские концепции Древнего Рима по историческим источникам
8. Римский скульптурный портрет как культурный феномен.
9. Художественный образ как форма художественного мышления.
10. Структура раннехристианской базилики и система декорации.
11. Особенности строения и декорации романской базилики.
12. Скульптура Королевского портала собора Нотр-Дам в Шартре.
13. Собор Нотр-Дам в Париже как историко-культурный феномен.
14. Творчество Джотто ди Бондоне.
15. Искусство Флоренции в эпоху раннего Возрождения. Творчество Брунеллески, Альберти, Мазаччо, Боттичелли, Донателло.
16. Искусство Высокого Возрождения. Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело.
17. Джорджоне, Тициан и венецианская школа живописи.
18. Архитектурные сооружения Браманте и Палладио.
19. Художественные особенности Северного Возрождения. Творчество братьев ван Эйк, Альбрехта Дюрера, Ханса Гольбейна, Иеронима Босха и Питера Брейгеля.
20. Европейское искусство и стиль барокко.
21. Творчество П.П. Рубенса – высший взлет фламандского барокко.
22. Реалистические искания мастеров голландской и испанской живописи XVII в.
23. Соотношение мифа и реальности в творчестве Д. Веласкеса, Х. Рембрандта.
24. Портреты Рембрандта.
25. Роль «малых голландцев» и причины развития жанровой живописи, натюрморта, пейзажа в голландской живописи XVII в.
26. Классицизм в архитектуре и изобразительном искусстве Франции XVII в.
27. Архитектурно-парковый ансамбль Версаля.
28. Творчество Н. Пуссена – мифологические и религиозные сюжеты, становление классицистических принципов живописи.

29. Архитектура и изобразительное искусство XVIII столетия.
30. Развитие архитектуры классицизма во Франции (Малый Трианон в Версале, Площадь Согласия в Париже).
31. Стил ь рококо в искусстве и архитектуре Франции XVIII в.
32. Образы театра и театральность образов в творчестве Ж.А. Ватто. Реалистические черты в живописи Курбе, Шардена.
33. Романтизм и творчество Ф. Гойи.
34. Особенности романтизма во Франции. Творчество Т. Жерико и Э. Делакруа.
35. Живопись французского импрессионизма как историко-культурный феномен.
36. Постимпрессионизм. Поиски новой художественной формы в творчестве П. Сезанна.
37. Гуманизм и экспрессия цвета в живописи В. Ван Гога,
38. Обретение новых духовных ценностей вне европейской культуры в искусстве П. Гогена.
39. Стил ь модерн в искусстве Европы начала 20 века.
40. Пикассо и кубизм.

Задания для самостоятельной работы студентов

3 семестр

Художественная культура Античного мира

1. Основные направления изучения античной культуры.
2. Периодизация античного искусства.
3. Основные типы архитектурных сооружений – амфитеатры, стадионы, храмы, триумфальные арки, триумфальные колонны и их скульптурный декор.
4. Воплощение имперского стилия в памятниках эпохи Августа.
5. Монументальная и станковая скульптура Древнего Рима и ее связь с религиозными культурами.

Римский скульптурный портрет и его типология

1. Основные этапы изучения
2. Связь римского скульптурного портрета с культурами
3. Основные памятники
4. Зависимость художественного творчества от господствующей картины мира, культурной онтологии сознания, технических возможностей эпохи. Формирование жизненной и культурной среды.

Художественная культура Западной Европы в Средние века.

1. Основные этапы изучения. Христианство – духовная основа культуры европейского Средневековья.
2. Структура раннехристианской базилики и система декорации. Понятие иконографии и ее роль в религиозном искусстве.
3. Зарождение и распространение романского стилия. Характерные особенности строения и декорации романской базилики.
4. Роль скульптуры в романском храме. Скульптура Королевского портала собора Нотр-Дам в Шартре.

5. Зарождение и распространение готического стиля. Собор Нотр-Дам в Париже. Соборы Нотр-Дам в Шартре, Реймсе и Амьене. Готический витраж. Сен-Шапель в Париже. Развитие архитектуры: романский и готический стили.

Художественная культура итальянского Ренессанса

1. Периодизация. Основные памятники. Методика исследования памятников культуры.
2. Проторенессанс, раннее Возрождение, Высокое Возрождение, позднее Возрождение.
3. Гуманизм – идейная основа культуры Возрождения. Значение античного наследия.
4. Творчество Джотто ди Бондоне.
5. Искусство Флоренции в эпоху раннего Возрождения – Брунеллески, Альберти, Мазаччо, Боттичелли, Донателло.
6. Искусство Высокого Возрождения – творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Джорджоне, Тициан и венецианская школа живописи.
7. Архитектурные сооружения Браманте и Палладио.

Художественная культура Северного Возрождения

1. Художественные особенности искусства Северного Возрождения
2. Творчество братьев ван Эйк. Основные произведения. Анализ.
3. Творчество Альбрехта Дюрера. Основные произведения. Анализ.
4. Творчество Ханса Гольбейна. Основные произведения. Анализ.
5. Творчество Иеронима Босха. Основные произведения. Анализ.
6. Творчество Питера Брейгеля. Основные произведения. Анализ.

Европейское искусство и стиль барокко. Рубенс, Бернини

1. История изучения культуры этого периода. Историография. Источники.
2. Анализ памятников культуры как источников по истории культуры; методические аспекты анализа. Принципы отбора материала. Основные понятия.
3. Основы стилистического, иконографического и семантического анализа памятника культуры.
4. Проявление стиля барокко в архитектуре и скульптуре Лоренцо Бернини
5. Творчество П. Рубенса – вершина фламандского барокко.
6. Портреты ван Дейка
7. Жанровые картины Я. Йорданса и натюрморты Ф. Снайдерса

Голландская и испанская живопись 17 века

1. Основные направления изучения культуры 17 века.
2. Реалистические искания мастеров голландской и испанской живописи 17 века.
3. Соотношение мифа и реальности в творчестве Д. Веласкеса, Х. Рембрандта.
4. Портреты Рембрандта.
5. Роль «малых голландцев» и причины развития жанровой живописи, натюрморта, пейзажа

Классицизм в искусстве Франции 17 века

1. Источники для изучения классицизма. Особенности классицизма в архитектуре
2. Классицизм в архитектуре Франции 17 века
3. Особенности развития живописи и скульптуры в 17 веке.
4. Архитектурно-парковый ансамбль Версаля
5. Творчество Н. Пуссена. Мифологические и религиозные сюжеты, становление принципов классицизма

Художественная культура 18 века. Живопись, скульптура

1. Дальнейшее развитие архитектуры классицизма во Франции: Малый Трианон в Версале, Площадь Согласия в Париже.
2. Стиль рококо в искусстве и архитектуре Франции 18 века.
3. Образы театра и театральность образов творчестве Ж. Ватто
4. Реалистические черты в искусстве Курбе, Шардена.
5. Методика иконографического анализа. Выявление основных сюжетов и символов в программе памятника культуры.

Задания для самостоятельной работы студентов

4 семестр

Художественная культура Западной Европы 19 века.

Идеалы романтизма в живописи

1. Основные направления изучения культуры Западной Европы 19 века.
2. Формы символической репрезентации эстетических, философских и религиозных идей в памятниках культуры 19 века.
3. Выражение идеалов романтизма в живописи Германии
4. Романтизм и творчество Ф. Гойи.
5. Роль пейзажа в творчестве К. Фридриха.

Особенности развития романтизма в искусстве Франции

1. Основные направления изучения культуры Западной Европы 19 века.
1. Формы символической репрезентации эстетических, философских и религиозных идей в памятниках культуры 19 века.
2. Творчество Т. Жерико
3. Творчество Э. Делакруа

Живопись французских импрессионистов. К. Моне, Ренуар

1. Особенности живописи импрессионистов – творчество на пленере, передача сиюминутного состояния световоздушной среды
2. Новые задачи живописи в творчестве импрессионистов.
3. Творчество Клода Моне.
4. Творчество Огюста Ренуара

**Постимпрессионизм.
Творчество П. Сезанна, В. ван Гога, П. Гогена**

1. Особенности развития постимпрессионизма.
2. Поиски новой художественной формы в творчестве П. Сезанна.
3. Гуманизм и экспрессия цвета в живописи Ван Гога.
4. Обретение новых духовных ценностей вне европейской культуры в творчестве Поля Гогена.

Стиль модерн в искусстве Европы

1. Развитие модерна в искусстве Европы начала 20 века. Развитие стиля Ар Нуво во Франции и Югендштил в Германии.
2. Особенности развития стиля модерн в архитектуре. Синтез художественных достижений разных эпох и разных культур.
3. Развитие стиля модерн в живописи. Творчество Г. Климта, декоративизм и поиск органичности
4. Поиски художников в области синтеза искусств, стилизации и символизма в орнаментальных формах

Искусство Пикассо и кубистов, Матисса и фовистов

1. Истоки фовистической манеры в неклассических формах искусства
2. Живописная техника фовизма
3. Особенности творческого метода А. Матисса
4. Творчество Пикассо и кубистов

Сюрреализм в искусстве Европы

1. Сюрреализм как направление в искусстве.
2. Творчество С. Дали.

Развитие искусства в первой половине 20 века

1. Творчество художников первого десятилетия 20 века
2. Искусство после Первой мировой войны
3. Искусство в 30-е - 40-е гг. Основные памятники.

Развитие искусства во второй половине 20 века

1. Искусство после Второй мировой войны
2. Искусство 60-х – 80 гг. Основные памятники, направления, стили.
3. Искусство 1990-х гг. Основные памятники, анализ.
4. Искусство последнего десятилетия. Актуальные проблемы и темы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

А) Основная литература:

1. История искусств [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Забалуева Т.Р. - М. : Издательство АСВ, 2013. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930932195.html>
2. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Б. Михайлова. - М. : Прометей, 2013. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224235.html>
3. Филановская Т.А. Культурология [Электронный ресурс]: курс лекций: учебное пособие для вузов.— Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2014 .— 68 с. — ISBN 978-5-9984-0472-6.

Б) Дополнительная литература:

1. Акулова, Лариса Владимировна. Культурология [Электронный ресурс]: основные культурологические понятия, представленные в структурно-логических схемах: учебно-методическая разработка для самостоятельной работы студентов / Л. В. Акулова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ).— Электронная версия печатной публикации
2. Жарнова, Валентина Ивановна. Культура Владимиро-Суздальской Руси конца XII-первой трети XIII в. Парадигма княжеской власти в искусстве : учебное пособие / В. И. Жарнова ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Изд. 2-е, доп. — Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2012 .— 103 с. : ил. — Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 96-99.
3. Культура повседневности. Русская культура и православие [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Т. С. Георгиева. - М. : Аспект Пресс, 2008. - <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756704761.html>

В) Интернет-ресурсы:

<http://www.rusmuseum.ru/> - Русский музей

<http://www.tretyakovgallery.ru/> - Третьяковская галерея

<http://www.arts-museum.ru/> Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

<http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/> Государственный Эрмитаж

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использованы: электронные мультимедийные средства обучения: различные презентации к лекционным и практическим занятиям, а также видеофильмы на CD и DVD – документальные фильмы по истории культуры.

В ходе изучения дисциплины демонстрируются следующие фильмы:

1. Московский Кремль: путеводитель. – Москва: АО «Коминфо», 2000. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Интерактивный мир)

2. Архитектурные памятники старой Москвы. [Видеозапись] – М., 2001.
3. Санкт-Петербург. [Видеофильм на компакт-диске]. – СПб, 2006.
4. Царское Село [Видеозапись] – СПб, 2003.
5. Шедевры архитектуры. 250 шедевров зодчества в рассказах, иллюстрациях и видеофрагментах [Компакт-диск]. – М., 2001.
6. Один час в Историческом музее/ DVD-видео.
7. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. История и коллекции. Автор сценария И. Антонова (DVD, 1992, 49 мин.)
8. Один час в Оружейной палате. Автор сценария В. Гончаренко, В. Нарожная, И. Родимцева (DVD, 1993, 56 мин.)
9. Санкт-Петербург и пригороды. Авторы сценария Л. Павлинская, Ю. Поплинский (DVD, 2008, 70 мин.)

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 51.03.04 - Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Рабочую программу составил
доцент кафедры МиИК, к.и.н. Жарнова В.И.

_____
(ФИО, подпись)

Рецензент:

Зав. отделом фондов и научной работы

ГБУК ВО Центр пропаганды изобразительного искусства

Шустрова Н.В.

_____

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МиИК

Протокол № 1 от 31.08.16 года

Заведующий кафедрой

/Погорелая С.В./
_____

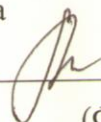
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии

направления 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Протокол № 1 от 31.08.16 года

Председатель комиссии

/Погорелая С.В./
_____

(ФИО, подпись)