

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

« 15 » 02 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая теория искусств

Направление подготовки 52.03.01 Хореографическое искусство

Профиль подготовки Искусство балетмейстера - репетитора

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения очная

Семестр	Трудоем- кость, зач. ед, час.	Лекций (час.)	Практич. занятий (час.)	Лаборат. работ (час.)	СРС (час.)	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
5	2 /72	18	36		36	Зачёт с оценкой
Итого	2 /72	18	36		36	Зачёт с оценкой

г. Владимир
2016 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Общая теория искусств» 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 искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Общая теория искусств» (Б.1 В.ОД.6) является обязательной дисциплиной вариативной части и обеспечивает интеграцию таких предметов, как «История и теория музыки», «История драматического театра», «История изобразительного искусства».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы следующие

общепрофессиональные компетенции:

- способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус (ОПК – 2);
- способность анализировать основные вехи в истории искусств, стили искусства, художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОПК-3).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

основные этапы и 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 – 2, ОПК – 3).

Уметь:

анализировать теоретическое наследие и практический опыт мастеров разных видов искусства; 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 (ОПК – 2, ОПК – 3).

Владеть:

навыками и умениями аналитического восприятия произведений искусства, 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 – 2, ОПК – 3).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«Общая теория искусств»

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	Контрольные работы	СРС	КП / КР			
1	1 раздел. Введение. Цели и задачи дисциплины «Общая теория искусств»	5	1- 4	4		4				10		2/50%	

2	2 раздел. Виды искусства и их специфика.	5	5 - 8	4		4			15		2/50%	Рейтинг – контроль № 1
3	3 раздел. Временные виды искусства.	5	9 - 12	4		4			15		2/50%	Рейтинг – контроль № 2
4	4 раздел Пространственно-временные, зрелищные искусства.	5	13 - 16	4		4			20		2/50%	

5.	5 раздел. Опыты искусствоведческого – культурологического анализа произведения искусства	5	17 - 18	2		2			12		1/50%	Рейтинг-контроль № 3
	5 семестр			18		18			36		9/50%	Зачёт
	Всего: 72 часа			18		18			36		9/ 50%	Зачёт

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 в мастерские, на выставки, к памятникам владими́ро-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 (зачёт с оценкой) осуществляется на основе накопительной системы: по итогам работы в семестре, качестве самостоятельной подготовки студента.

Задание к рейтинг-контролю № 1:

Рейтинг – контроль № 1 проводится в форме письменной контрольной работы – эссе по теме «Стиль в искусстве. Типология стилей».

Задание к рейтинг-контролю № 2:

Рейтинг – контроль № 2 проводится в виде теста по теме «Искусство Европы и России 18 века».

Вопросы к тесту:

1. Назвать основные стили в искусстве XVIII века.
2. Стиль **барокко**. Значение термина. Когда стиль существовал в искусстве Европы и России. Особенности стиля. Назвать пример архитектурного ансамбля в стиле барокко.
3. **Классицизм**. Значение термина. Время существования стиля в искусстве. Особенности стиля.
4. **Рококо**. Значение термина. Время существования стиля в искусстве. Особенности стиля.
5. Что такое эпоха **Просвещения**. Какие задачи ставили перед собой деятели Просвещения.
6. Что такое **сентиментализм**. Назвать примеры в живописи, литературе.

Задание к рейтинг-контролю № 3:

Рейтинг – контроль № 3 проводится в форме теста по теме «Художественная культура России и Европы в конце XIX - начале XX вв.»

Вопросы к тесту:

1. Товарищество передвижных художественных выставок было организовано в:
(указать год)
2. Что стремились показать передвижники в окружающей их действительности:
3. Назвать имена выдающихся живописцев и примеры их произведений в основных жанрах: бытовой, портрет, историческая живопись (история, религиозная тематика, сказка), батальная живопись, пейзаж.
4. Когда и кем была основана Государственная Третьяковская галерея?
5. Когда появился импрессионизм в искусстве Франции?
6. Основные темы в творчестве импрессионистов:
7. Назвать имена выдающихся живописцев и примеры их произведений.
8. Примеры импрессионизма в скульптуре (не менее двух).
9. Примеры импрессионизма в музыке (имена композиторов).
10. Примеры импрессионизма в литературе.
11. Что такое эклектика в архитектуре? Привести примеры эклектики в русской архитектуре середины и второй половины XIX века;
12. Модерн - это:
13. Примерные хронологические рамки «серебряного века» в русской культуре (объяснить, почему).
14. Основные направления в литературе «серебряного века». Назвать и привести примеры (не менее двух на каждое направление и их произведения).
15. Основные творческие объединения в искусстве «серебряного века» (изобразительное искусство). Назвать и привести примеры (имена художников - не менее двух на каждое объединение и их произведения).
16. Какие композиторы работали в это время?
- 17.. Что такое «дягилевские сезоны»?
18. Когда появился постимпрессионизм в искусстве Франции?
19. Назвать имена самых значительных художников-постимпрессионистов и примеры их произведений.
20. Что такое «модернизм»?
21. Что такое «авангард»?

Вопросы к зачёту с оценкой:

1. Искусство как явление культуры.
2. Классификация видов искусства.
3. Что такое синтез искусств.
4. Что такое стиль в искусстве. Типология стилей.
5. Исторический стиль в искусстве.
6. Творческий метод. Направление, течение, школы.
7. Архитектура как вид искусства.
8. Особенности дизайна.
9. Особенности декоративно – прикладного искусства.
10. Живопись как вид искусства
11. Графика как вид искусства.
12. Скульптура как вид искусства.
13. Искусство слова.
14. Музыка как вид искусства.
15. Искусство хореографии.
16. Театр как вид искусства.
17. Кино как вид искусства
18. Основные принципы искусствоведческо - культурологического анализа произведения искусства (можно на конкретном примере).
19. Художественный образ – фундаментальное понятие художественной культуры.
20. Сравнительно – исторический анализ произведения искусства.

Самостоятельная работа студентов

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

Темы практических занятий (семинаров):

1. Введение в предмет «Общая теория искусств».
2. Исторические типы культуры.
3. Исторический стиль в искусстве.
4. Художественная культура первобытного общества.
5. Художественная культура Древнего Востока и античности.
6. Художественная культура Средневековья.
7. Художественная культура Руси периода Средневековья. На материале экскурсии к памятникам владимири – суздальского белокаменного зодчества.
8. Художественная культура эпохи Возрождения.

9. Художественные стили и направления в искусстве Европы 17 – 18 веков.
10. Художественная культура России 18 века.
11. Стили и направления в искусстве Европы и России 19 века.
12. Художественная культура исламских стран.
13. Художественная культура стран Дальнего Востока.
14. Художественная культура Индии.
15. Художественная культура Латинской Америки.
16. Художественная культура современной России.
17. Мировая художественная культура 20 века. Общая характеристика. Тенденции развития художественной культуры на рубеже 20 -21 веков.
18. Виды искусствоведческо - культурологического анализа произведения искусства.

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

1. Журнал «Балет»
2. Журнал «Хореограф»
3. Журнал «Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование». Периодическое издание Московской государственной академии хореографии»
4. Журнал «BALLET2000»
5. Журнал «Dance Europe»
6. Журнал «Dance – Light-Magazine»
7. Журнал «Dancing Times»
8. Журнал «DOZADO»

г) интернет – ресурсы:

1. <http://www.protanec.com/> - На сайте публикуются новости из мира танца, статьи авторов из печатной версии журнала, а также материалы, доступные только в электронной версии.
2. www.Dance-Space.ru - это танцевальная социальная сеть для любителей и профессионалов танцевального искусства
3. <http://www.balletacademy.ru/biblio/index.php> Электронная библиотека Московской государственной академии хореографии
4. <http://www.art-center.ru/> - единый сервисный центр поддержки фестивалей и конкурсов
5. <http://www.globaldance.info/> - каталог танцевальных сайтов
6. <http://www.globaldance.info/catalog.php?subdir=7> - Сайты фестивалей, конкурсов по народным, национальным танцам, стилизованной народной хореографии, Folk dance, фольклору, танцев народов мира
7. <http://utc-mgik.ru> Учебно-творческий центр Московский государственный университет культуры и искусств
8. <http://vk.com/impresariobooks> Издательство «Импресарио» – книги по хореографии
9. <http://zodchie.mcc.moscow/> - Культурный центр "Зодчие"
10. <http://www.sibculture.ru/magazine/> журнал
11. <http://secret-terpsihor.com.ua/> - авторский сайт Ольги Киенко. Хореографическая помощь хореографам и музыкальным руководителям
12. <http://www.pereplyas.ru/> фонд развития народного танца

8. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Учебные кабинеты № 27, № 28, № 33 в корпусе № 8 ВлГУ
- мультимедийный проектор
- ноутбук
- экран
- литература по истории и теории хореографического искусства
- видеотека.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 52.03.01 «Хореографическое искусство» профиль «Искусство балетмейстера - репетитора»

Рабочую программу составила:

Маныч Л.М., Маныч Л.М.
к. искусствоведения, доцент

Рецензент:

Виноградова Г.Н. Виноградова Г.Н.
преподаватель ВОМК им. А.П. Бородина,
к. искусствоведения

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МИЭиХО

Протокол № 6/1 от 14.08.16 года

Заведующий кафедрой Куренкова Р.А.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 52.03.01 «Хореографическое искусство»

Протокол № 4 от 15.08.16 года

Председатель комиссии Ульянова Л.Н.