

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

Институт искусств и художественного образования

УТВЕРЖДАЮ

Директор института

Л.Н. Ульянова

« 29 » 06 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СЕМИОТИКА ИСКУССТВА»

направление подготовки / специальность

44.04.01 «Педагогическое образование»

направленность (профиль) подготовки

«Исполнительское мастерство в музыкально-театральном искусстве»

Владимир 2021

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Семиотика искусства» является развитие у магистрантов знаний и компетенций в области семиотической науки, а также способствование формированию собственных научных позиций и суждений в области культуры и искусства.

Задачи дисциплины:

- сформировать у магистрантов теоретические знания, навыки и компетенции, необходимые для ведения научно-исследовательской деятельности;
- дать представление о семиотических учениях, в том числе, современных;
- выработать навыки семиотического анализа с опорой на методологию современных концепций;
- сформировать целостное представление о семиотике, истории искусства, искусствоведении и эстетике.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Семиотика искусства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Пререквизиты дисциплины: «Искусство как объект научного исследования», «История музыкального искусства», «Теория и методика преподавания историко-теоретических дисциплин в области искусствознания и МХК».

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине, в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции <i>(код, содержание индикатора)</i>	Результаты обучения по дисциплине	
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Знает основные категории философии, законы исторического развития, основы межкультурной коммуникации.	Знать: основные закономерности развития зарубежного и отечественного искусства в контексте мирового культурного процесса; основные этапы эволюции художественно-стилевых и национально-стилевых направлений в зарубежном и отечественном искусстве от древности до начала XXI века; творчество зарубежных и отечественных художников, композиторов, писателей в культурно-эстетическом и историческом контексте.	Тестовые вопросы Культурно-просветительский проект Эссе Анализ произведений искусства
	УК-5.2. Умеет вести коммуникацию с представителями иных национальностей и конфессий с соблюдением этических и межкультурных норм.	Уметь: излагать и	
	УК-5.3. Владеет навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений культуры.		

		<p>критически осмысливать представления о развитии мирового искусства в социально-историческом, этическом и эстетическом контекстах; рассматривать произведение и художественное событие в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов; различать при анализе художественного произведения общие и частные закономерности его построения и развития; проявлять уважительное отношение к мировому культурному наследию и различным социокультурным традициям.</p> <p>Владеть: навыками критического осмысления художественных явлений и произведений искусства; профессиональным категориально-понятийным аппаратом в области истории искусств; методологией художественно-эстетического анализа различных произведений искусства.</p>	
<p>ПК-3. Способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и практические умения по предмету в профессиональной деятельности.</p>	<p>ПК-3.1. Владеет научно-педагогическими знаниями о закономерностях, принципах построения и функционирования образовательного процесса</p> <p>ПК-3.2. Владеет научно-теоретическими знаниями в области педагогики и своего учебного предмета.</p> <p>ПК-3.3. Успешно применяет современные научно-теоретические и практические знания и умения в преподавании своей учебной дисциплины.</p>	<p>Знает основы истории и теории художественной культуры, основные периоды развития науки о знаках и знаковых системах историческом аспекте.</p> <p>Умеет применять современные методики семиотических и специальных эмпирических исследований в искусствознании.</p> <p>Владеет методами изучения семиотики для практического применения в индивидуальной и коллективной деятельности в области художественного воспитания и образования.</p>	<p>Тесты Эссе Анализ произведений</p>

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Контактная работа обучающихся с педагогическим работником				Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия ¹	Лабораторные работы	в форме практической подготовки ¹		
1	Раздел 1. Семиотика в системе гуманитарного знания <i>Тема 1.</i> Основные термины, понятия и категории семиотики	I	1-6			6		18	Рейтинг-контроль № 1
2	<i>Тема 2.</i> Общие черты развития семиотики как научного знания	I	7-12			6		18	Рейтинг-контроль № 2
3	<i>Тема 3.</i> Знак: свойства, структура, типы.	I	13-18			6		18	Рейтинг-контроль № 3
Всего за I семестр:						18		54	Зачет
4	Раздел 2. Специальные семиотические системы <i>Тема 1.</i> Музыка как знаковая система	II	1-6			6		18	Рейтинг-контроль № 1
5	<i>Тема 2.</i> Танец как знаковая система <i>Тема 3.</i> Архитектура как знаковая система	II	7-12			6		18	Рейтинг-контроль № 2
6	<i>Тема 4.</i> Изображение как знаковая система <i>Тема 5.</i> Язык как знаковая система.	II	13-18			6		18	Рейтинг-контроль № 3
Всего за II семестр:						18		54	Экзамен (36 ч.)
Наличие в дисциплине КП/КР									
Итого по дисциплине						36		108	Зачет (I) Экзамен (II) (36 ч.)

Содержание лабораторных занятий по дисциплине

Раздел 1. Семиотика в системе гуманитарного знания

Тема 1. Основные термины, понятия и категории семиотики

История термина «семиотика». Слово «знак» и термин «знак» в семиотике. Понятие знака в семиотике. Понятие и основные виды «социальной семантической информации». Основные группы знаков, представленных в обществе. Назначение знаков; роль языка. Функциональные категории знаков. Разряды знаковых образований. Классы семиотических систем; организация

социальной деятельности и определение «семиотики». Развитие семиотических систем и законы семиотики. Семиотика как эмпирическое и теоретическое знания.

Тема 2. Общие черты развития семиотики как научного знания

Семиотика в античной философии. Теологическая теория языка. Семиотика Позднего Средневековья и Нового времени (Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Беркли, Э. Кондильяк, Б. Больцано, Г.В.Ф. Гегель, А. Шопенгауэр). Рационалистический подход к предмету языка. Семиотика Новейшего времени: эволюционно-этиологический подход, псевдогенетический подход. Подход к языку как к деятельности, обладающей структурой: рефлексологическое осмысление, кибернетическое осмысление, семиотическое осмысление природы языка

Тема 3. Знак: свойства, структура, типы.

Понятие условности знака. Условная коммуникация. Понятие миметичности знака. Модальность знаков. Основные виды модальности социальной знаковой деятельности. Понятие материала и фактуры знака. Понятие фигуры знака. Различие знака, сигнала и команд. Отличие знака от симптомов и признаков. Воспроизведение знаков и основные типы подражания знакам. Основные типы внутренних форм знаков. Разновидности знаков по их отношению к метафоричности. Признаки знаков. Различие знаков по их отношению к своим референтам. Различие реального и идеального. Виды межличностных коммуникаций и коммуникативные возможности знаков. Типы знаков. Различие знаков по временному характеру их применения. Различие знаков по признаку вхождения в культуру.

Раздел 2. Специальные семиотические системы

Тема 1. Музыка как знаковая система

Музыкальный знак. Общее и различное у музыки и языка как знаковых явлений. Материал фактура музыкальных знаков. Фигуры музыкального знака. Музыкальный образ. Восприятие музыкальных знаков. Референт музыкальных знаков. Компоненты и типы звукомusicальной коммуникации. Отношения знаковой системы музыки и систем, реализующих полный и неполный знакообмены. Основные виды классификации музыки. Музыка как явление культуры и музыкальная культура.

Тема 2. Танец как знаковая система.

Танец среди семиотических систем неприкладных искусств. Танцевальный знак и его референт. Природа танцевальных знаков. Материал и фактура танцевальных знаков. Танцевальный образ и фигуры танцевального знака. Множественность танцевальных канонов. Развитие знакообразования в европейском танце. Хореографический спектакль как знаковый ансамбль.

Тема 3. Архитектура как знаковая система.

Архитектурные знаки, их функциональное назначение и референт. Материал и фактура архитектурных знаков. Фигуры архитектурного знака. Принципы знакообразования в архитектуре.

Тема 4. Изображение как знаковая система.

«Изобразительное искусство» и «изображение». «Изображение» и «видение»: форма и образ восприятия. Знак изображения. Двойственность природы знаков изображения. Изобразительная деятельность и референт знаков изображения. Двойственность картин и рисунков в связи с пониманием природы зрительного восприятия. От зрительного к

изобразительному. Становление уровней изобразительного языка. О роли внимания в восприятии образной реальности. Изобразительное и выразительное, рассмотренное на примере фигур знаков изображения. Понятие предмета и пространства. Становление уровней образной реальности. Изобразительный образ и изобразительная знаковая деятельность.

Тема 5. Язык как знаковая система.

Внутреннее устройство языка. Материалы и фактуры языковых знаков. Особенности текстов, выполненных в разных фактурах речи. Языковые знаки и семиотические отношения. Отношения языковых знаков и их референтов: условность и мимезис. Отношения языковых знаков и их референтов: образы и понятия. Функция языка. Этологические функции языка. Семиотические функции языка. Культурно-исторические функции языка. Связь между функциями языка.

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

5.1. Текущий контроль успеваемости (рейтинг-контроль 1, рейтинг-контроль 2, рейтинг-контроль 3).

I семестр

Рейтинг-контроль №1

1. Различные формы интерпретации понятия «знак». «Знак» в системе семиотической науке.
2. Основные группы знаков.
3. Отличия языка от неязыковых знаковых систем.
4. Категории знаков.
5. Интегральные и специальные системы.
6. Семиотика как теоретическое знание.

Рейтинг-контроль № 2

1. Учение Аристотеля о речи.
2. Этологическая теория языка.
3. Понимание знака в эпоху Позднего Средневековья.
4. Теория знака Дж. Беркли.
5. Теория знака Г.В.Ф. Гегеля.
6. Строение языка К.Ф. Беркли (псевдогенетический подход).
7. Три основных осмысления природы языка в Новейшее время.

Рейтинг-контроль № 3

1. Условность знака.

2. Определение миметичности знака.
3. Области модальности знаков.
4. Фактура знака. Фигура знака.
5. Отличие знака от сигнала.
6. Отличие знака от признаков.
7. Три типа подражания знакам.
8. Референт знака.
9. Коммуникативные классы знаков.
10. Три типа знаков.

2 семестр

Рейтинг-контроль № 1

1. Знаковая природа музыки.
2. Музыкальная интонация.
3. Различие языка и музыки.
4. Материал музыкальных знаков.
5. Фактура музыкального знака.
6. Отличие звука от музыкального звучания.
7. Музыкальный образ.
8. Музыкальное воздействие.
9. Референт музыкальных знаков.
10. Основные компоненты процесса звукомызыкальной коммуникации.
11. Типы «слушателей музыки» по Т. Адорно.
12. Взаимодействие музыкальных знаков с другими семантическими системами.

Рейтинг-контроль № 2

1. Танцевальный знак.
2. Референт танцевального знака.
3. Модальность танцевальных знаков.
4. Фигуры танцевального знака.
5. Основные позы классического танца.
6. Функциональное назначение архитектурных знаков.
7. Референт архитектурного знака.
8. Фактура архитектурных знаков.
9. Виды фигур архитектурного знака.
10. Принципы знакообразования в архитектуре.
11. Ритм и метроритм в архитектуре.
12. Цвет и свет в архитектуре.

Рейтинг-контроль № 3

1. Определение произведения изобразительного искусства.
2. Образная реальность.
3. Линия как единственное средство создания изображения.
4. Выражение формы предмета.
5. Принцип моделирования в изобразительной деятельности.
6. Семантика картины в связи с пониманием природы зрительного восприятия.

7. План чувственной ткани и план предметного содержания.
8. Роль внимания в восприятии образной реальности.
9. Общие положения для семиотики изображения.

5.2. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины

1 семестр

Вопросы к зачету

1. Язык как социальная знаковая система: роль и отличительные особенности языка среди семиотических систем.
2. Содержание и связь понятий *условной коммуникации* и *мимезиса* в искусстве.
3. Роль *центров* стилеобразования в развитии стилей хореографического искусства.
4. Функциональное назначение архитектурных знаков; их материал, фактура, фигуры.
5. *Изобразительное* и *выразительное* в семиотических системах искусств.
6. Природа музыкальных знаков. Звук и звучание; материал, фактура, фигуры и референт музыкальных знаков.
7. Природа танцевальных знаков, их референт, материал, фактура и фигуры.
8. Природа знаков изображения; их материал, фактура, фигуры и референт.
9. Понятие *факта культуры*. *Материальное* и *духовное* в знаках неприкладных искусств.
10. Апполоническое и дионисийское начала в искусстве.

2 семестр

Вопросы к экзамену

1. *Двойственность* природы знаков изображения; *двойственность* картин и рисунков.
2. Понятие предмета, пространства и пространственной формы в изобразительной деятельности в искусстве.
3. Определение семиотики; ее место в теории искусства.
4. Понятие *музыкального образа*; звуковые образы в музыке и устной речи.
5. Понятие знака; виды знаков и их роль в культуре; организация социальной деятельности.
6. *Изображение* и *видение*: форма и образ восприятия в изобразительном искусстве.
7. Художественные принципы реалистического искусства.
8. Функциональное назначение знаков игры, их материал и фигуры, их разделение по целям игр.
9. Понятие «формы»; формализм в искусстве. Теория *искусства для искусства* Теофиля Готье.
10. Оппозиция *вкуса* и *гения* в трудах французских просветителей (Д. Дидро, М.-Ф. Вольтер).
11. Экзистенциализм и искусство.
12. Понятие *знакового ансамбля* в искусстве.

5.3. Самостоятельная работа обучающегося.

1 семестр

Задания для самостоятельной работы

Семиотический анализ произведений искусства:

Искусство Первобытного и Древнего мира

Круглая скульптура: женские статуэтки из Виллендорфа и стоянки из Костенки; статуэтки зверей. Монументальная скульптура: каменные изваяния, стелы (Манусинская котловина, Южная Сибирь).

Наскальные росписи пещер Фон-де-Гом, Ляско, Руфиньяк (Франция); Дела-Пенья, Пасегья, Альтамира (Испания); Каповая пещера (Россия). Петроглифы – “каменное письмо”, рисунок на скалах (Карелия).

Типы мегалитических сооружений: менгиры, кромлехи, дольмены. Курганы

Египет. Пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина, (все – XXVIII в. до н.э.). Наскальный храм царицы Хатшепсут (начало XV в. до н.э.). Храмовые комплексы Карнак (XV-XIII вв. до н.э.) и Луксор (XV в. до н.э.). Амарна. Ахетатон: дворец, росписи, рельефы, портеры Эхнатона и Нефертити (I четверть XIV в. до н.э.). Палетка фараона Нармера (ок. 3000 г. до н.э.).

Передняя Азия. Двуречье. Статуя Курлиля (2500 г. до н.э.), голова аккадского мужчины (ок. 2100 г. до н.э.). Стела Эанатума (2500г. до н.э.), стела Нарам-Сина (ок. 2100 г. до н.э.). Ассирия. Круглая скульптура: каменные статуи царей Ашшурнасирапала II и Салманасара III, статуэтка Ашшурнасирапала II из янтаря. Вавилон. Стела Хаммурапи (ок. 1750 г. до н.э.). Ворота богини Иштар (IV в. до н.э.).

Искусство Античности.

Эгейская культура. Дворец в Кноссе (XVI в. до н.э.), “Львиные ворота” (XIV-XIII вв. до н.э.), “маска Агамемнона” (II пол. XV в. до н.э.), Сокровищница Атрея” (XIV в. до н.э.).

Древняя Греция. Гомеровский период. Храм Геры в Олимпии (VII в. до н.э.), храм Аполлона в Коринфе (ок. 550 г. до н.э.). Дипилонские вазы. **Греческая классика.** Архитектура. Афинский Акрополь. Скульптура. Афина и Марсий (V в. до н.э.), Дискобол (V в. до н.э.), “Дорифор” (“Копьеносец”, ок. 440 г. до н.э.), “Аполлон Бельведерский” (IV в. до н.э.), “Менада” (сер. IV в. до н.э.), “Афродита Книдская” (сер. IV в. до н.э.), портрет Александра Македонского (I в. до н.э.). **Искусство Эллинизма.** Акрополь Пергама. Александрийский маяк (283 г. до н.э.), алтарь Зевса (ок. 180 г. до н.э.), Афродита (Венера) Милосская (II в. до н.э.), Лаокоон, Ника Самофракийская (II в. до н.э.), Колосс Родосский, портретная статуя Демосфена (280 г. до н.э.).

Древний Рим. Бронзовая статуя Капитолийской волчицы (конец VI – начало V века до н.э.). Архитектура. Римский форум, Табуляриум, три круглых храма богини Весты (XI – I вв. до н.э.), Театр Марцелла (13 г. до н.э.), мавзолей Августа (рубеж эр), Колизей (I в.), термы Каракаллы, термы Диоклетиана, дворец в Солоне. Скульптура. Портрет старого римлянина (“тогатус”, I в. до н.э.), статуя первого римского императора Октавиана Августа (конец I в. до н.э.), портрет императора Веспасиана (70-е годы), портрет юноши (ок. 150 г.), портрет императора Адриана (120-130 гг.), портрет Марка Аврелия (конец II века). Живопись. Росписи в Помпеях, росписи виллы Мистерий и виллы Фания Синистра близ Помпеи, катакомбы Петра и Марцелина с изображением Сусанны. Фаюмский портрет.

Средневековое искусство Западной Европы и Византии.

Архитектура. Базилики Сан-Пьетро, Санта-Мария в Риме, мавзолей Санта-Констанца в Риме, мавзолей Галлы П्लाцидии в Равенне. Собор Святой Софии Премудрости в Константинополе (532-537). Живопись. Мозаики Равенны: церквей Сант Аполлинаре Нуово, Сан Витале, Сант Аполлинаре ин Классе. Мозаики собора Святой Софии в Константинополе (IX в.), икона святого Григория Чудотворца (XII в.), икона Владимирской Богоматери (XII в.). Миниатюры Хлудовской Псалтири.

Дороманский период. Архитектура. Мавзолей остготского короля Теодориха в Равенне (526-530, Италия), Баптистерий в Пуатье (Франция). Живопись. Придворная капелла Карла Великого в Аахене (800). Мозаика апсиды церкви в Жерминьи де Пре (806).

Романское искусство. Франция – церкви Сен-Сернен в Тулузе, Нотр-Дам-ла-Гранд в Пуатье, Сан-Трофим в Арле, Сен-Лазар в Отэне, Сен-Мадлен в Везле, Сен-Фрон в Перигее. Германия –

соборы в Шпейере, Майнце, Вормсе, Бамберге, Наумбурге. Италия – церковь Сант Амброджо в Милане (XII в.), архитектурный ансамбль в Пизе, церковь Сан Миньято аль Монте близ Флоренции (XII в.). Живопись. Фрески церкви Сен-Савенсюр-Гартан в области Пуату (ок. 1100 г., Франция), фрески аббатства Клони (между 1100-1120 гг., Франция), фрески подземной церкви Сан Клименте в Риме (1073-1084). Скульптура. “Апокалиптическое видение” в портале аббатства Сен-Пьер в Муассаке (ок. 1115 г.), “Страшный суд” в церкви в Болонье (1130-1140) и портале собора Сен-Лазар в Отэне (1130-1140). Церковь Сен-Дени близ Парижа (между 1135-1144 гг.). “Королевский портал” собора в Шартре (1145-1155). Готическое искусство. Архитектура. Соборы Франции: Шартр, Нотр-Дам в Париже, Реймс, Амьен, Руан. Соборы Германии: Кельн, Фрейбург, Ульм. Скульптура. Скульптурное убранство французских соборов.

Литература. Поэзия вагантов. Данте – “Божественная комедия”.

Музыка. Григорианское пение: 1) Salutare. 2) Laudamus. 3) Два ранних органума. Светская музыка средневековья. Вольфрам фон Эшенбах. “Du man dem Edelem”. Вальтер фон дер Фогельвейде. “Nir hat her Gerhart Atze”. Школа Нотр-Дам. Органум в стиле Леонина. Перотин. Органум. Аноним мотет “Земляника свежая”. Ars nova. Ф. Ландино. “Piccolo primavera”. Г. де Маио. баллада “Je puis trop bien”, виреле “Je soupir”, мотет “Et non est qui adjuvet”.

Искусство Возрождения.

Проторенессанс. Архитектура. Собор в Сиене (XIII – XIV вв.), Миланский собор (начат в 1386 г. – завершен в XIX в.). Палаццо Веккио во Флоренции (1298-1314), палаццо Дожей в Венеции (1309-1340, 1422-1430 гг.). Скульптура. Работы Никола Пизано. Пьетро Каваллини. Живопись. Джотто ди Бондоне – капелла дель Арена в Падуе (1308-1310). Работы Дуччо ди Буонинсенья. Симоне Мартини.

Ранний Ренессанс. Архитектура. Филиппе Брунеллески – церковь Сан Лоренцо во Флоренции (1421-1428), купол флорентийского собора Санта Мария дель Фиоре (1436). Скульптура. Донателло (1386-1466) – “Давид”, фигура Иоанна Евангелиста, статуя Святого Марка и статуя Святого Георгия для ниш церкви Ор Сан Микеле во Флоренции. Живопись. Мазаччо – фреска “Троица” в церкви Санта Мария Новелла во Флоренции (1426-1427); С. Боттичелли – портрет Джулиано Медичи (ок. 1478 г.), “Весна” (1477-1478), “Рождение Венеры” (1484-1486); Дж. Беллини – “Моление о чаше” (1459), “Священная аллегория” (“Озерная мадонна”, 1488).

Высокий Ренессанс. Архитектура. Рафаэль – вилла Мадама близ Рима и палаццо Пандольфини во Флоренции; Микеланджело – церковь Сан-Лоренцо во Флоренции, перестройка римского Капитолия, собор Святого Петра в Риме. Работы Л. Да Винчи. Живопись. Л. Да Винчи – “Мадонна в гроте” (1483-1494), “Мадонна Литта” (1490-1491), “Джоконда” (1503-1506), фреска “Тайная вечеря” в трапезной монастыря Санта Мария дела Грацие (1495-1496); Рафаэль – “Мадонна Конестабиле” (1502-1503), “Сикстинская Мадонна” (1513-1514), “Дама с вуалью” (ок. 1514 г.); Тициан – “Любовь небесная и земная” (1514), “Вознесение Богоматери” (Ассунта, 1516), “Введение во храм” (1534-1538), “Лежащая Венера” (1538), “Даная” (1545), “Венера перед зеркалом” (1553-1554), “Кающаяся Мария Магдалина” (ок. 1565 г.); Микеланджело – росписи Сикстинской капеллы в Ватикане (1509-1512), фреска “Страшный суд” (1535-1541), тондо “Святое семейство” (1503-1505). Скульптура. Микеланджело – “Давид” (1501), “Скованный раб” и “Умиравший раб” (1513), “Моисей” (1515-1516), надгробие Джулиано и Лоренцо Медичи (1524-1534), “Мадонна с младенцем” (1524-1534).

Поздний Ренессанс. Архитектура. А. Палладио – вилла “Ротонда” (ок. 1567-1570 гг.). Живопись. П. Веронезе – “Триумф Венеры” (1580-1585), “Распятие” (1580), “Оплакивание Христа” (между 1576-1582 гг.); Тинторетто – “Чудо святого Марка” (1548), “Тайная вечеря” (1566), “Автопортрет” (1588); Эль Греко – “Погребение графа Оргаса” (1586-1588), “Вид Толедо” (ок. 1600 г.), “Крещение Христа” (1600); Ян ван Эйк – “Мадонна канцлера Ролена” (ок. 1434 г.), “Святая Варвара” (1437); Гуго Ван дёр Гус – “Алтарь Портиinari” (ок. 1476-1477 гг.); И. Босх – триптих “Сад наслаждений” (ок. 1503-1504 гг.), триптих “Искушение святого Антония” (ок. 1500 г.), “Корабль дураков” (1490-1500); П. Брейгель – “Падение ангела” (1562), “Триумф смерти” (1562); А. Дюрер – серия гравюр на дереве “Апокалипсис” (1498), “Адам и Ева” (1504), “Четыре апостола” (1526); Л. Кранах Старший – “Алтарь св. Екатерины” (1506), “Мария с младенцем” (ок. 1525-1530 гг.), “Юдифь с головой Олоферна” (ок. 1530 г.); Г. Гольбейн Младший – “Мертвый Христос” (1521).

Литература. Творчество Ф. Петрарки, Дж. Боккаччо, Ф. Рабле, У. Шекспира, Л. де Вега.

Музыка. Месса эпохи Возрождения. Дж. Палестрина. Kyrie eleison, Agnus Dei из “Мессы Папы Марчелло”. Д. Данстейбл. Мотет “Veni Sanctus Spiritus”. Светская музыка эпохи Возрождения. Ж. Дебре. “Тысяча сожалений”, “Облегчите мне”. О. Лассо. “Bonjour, mon coeur”. К. Жанкен. “Пение птиц”. Ч. де Роре. Мадригал “Едва расставшись”.

2 семестр

Задания для самостоятельной работы

Искусство Нового времени.

Архитектура. Дж. Бернини – колоннада площади Святого Петра в Риме (1657); Ф. Борромини – церковь Сан-Карло алле Куатро Фонтане в Риме (1665-1667). Лувр (начат в 1456 г.), дворец Тюильри (1560); Л. Лево, Ж. Ардюзан-Мансар – Версальский дворец. Скульптура. Дж. Бернини – “Давид” (1623), “Экстаз святой Терезы” (1645-1652), фонтан Четырех рек на площади Навона в Риме (1648-1651); Ф. Жирандон – парковая скульптура Версаля. Живопись. Фландрия и Голландия. П. Рубенс – “Воздвижение креста” (1609-1610), “Похищение дочерей Левкиппа” (1617), “Сад любви” (ок. 1638); Ф. Хальс – “Цыганка” (1620), “Групповой портрет офицеров стрелковой роты св. Георгия” (1627); Антонис Ван Дейк – “Портрет Карла I на охоте” (1632-1642), “Автопортрет” (1620); Рембрандт Ван Рейн – “Автопортрет с Саскией” (1636), “Пир Валтасара” (1635-1636), “Даная” (1636, 1646-1647 гг.), “Ночной дозор” (1642), “Возвращение блудного сына” (1669). Испания. Ф. де Сурбаран – “Святой Серапион” (1628); Д. Веласкес – “Портрет графа-герцога Оливареса” (1625), “Венера с зеркалом” (1650), “Менины” (1656). Италия. А. Караччи – “Оплакивание Христа” (1599), “Жены-мироносицы” у гроба Христа” (ок. 1605 г.); Караваджо – “Лютнист” (1594), “Вакх” (1596-1597), “Положение во гроб” (1601-1603), “Призвание апостола Матфея” (1598-1599). Работы П. да Картона, Г. Рени. Франция. Н. Пуссен – “Иоанн Богослов на острове Пастмос” (1644), “Пейзаж с человеком, укушенным змеей” (1648), цикл “Времена года” (1660-1664); К. Лоррен – “Вид порта со сценой “Одиссеи” Гомера (Возвращение Хрисеиды ее отцу)” (1648), “Пейзаж с пастухом” (1636). Работы Ш. Лебрена.

Литература. Творчество Н. Буало, П. Корнеля, Ж. Расина, Ж.Б. Мольера. Басни Ж. Лафонтена.

Музыкальная культура эпохи барокко. Оперная и вокальная музыка. Я. Перу. Сцена оплакивания из оперы “Эвридика”. К. Монтеверди. “Орфей”. Г. Пёрселл. “Дидона и Эней”. Ж.Б. Люли. Пролог из оперы “Изида”. А. Скарлатти. Ария “Солнце Ганга”. Ария “О, перестань меня терзать”. Инструментальная музыка барокко. Органная музыка. А. Габриели. Ричеркар-фантазия. И. Пахельбель. Хоральная прелюдия. Канон. Д. Фрескобальди. Канцона. Клавирная музыка. Дж. Були: фантазия “Шуты”. У. Бёрд. “Возница насвистывает”, “Вольнка”, “Флейта и барабан”. Ф. Куперен. “Жнецы”, “Маленькие ветряные мельницы”, “Любимая”, “Тростники”, “Сборщицы винограда”. Л. Дакен. “Кукушка”. Ж.Ф. Рамо. “Призыв птиц”, “Тамбурин”, “Крестьянка”. Струнная, ансамблевая и концертная музыка барокко. А. Корелли. Concerto grosso № 6; La Folia. Витали. Чакона. Альбини. Адажио g-moll. А. Вивальди. Концерт для скрипки с оркестром a-moll; “Времена года”.

Искусство XVIII века.

Архитектура. Ж.-А. Габриель – Площадь Людовика XV в Париже (ныне – Площадь Согласия, 1753-1755), Малый Трианон (1762-1764). Р. Адам – новый стиль в убранстве интерьеров. Скульптура. Ж.Б. Пигаль – “Меркурий” (1744); Э.-М. Фальконе – “Милон кротонский” (1755), “Флора” (1756), “Грозящий Амур” (1757), “Медный всадник” (1765); Ж.А. Гудон – “Дидро”, “Руссо”, “Вольтер”, “Франклин”. Живопись. Ж.-А. Ватто – “Квартет” (ок. 1712), “Праздник любви” (1717), “Общество в парке” (1718); Ф. Буше – “Пейзаж с водяной мельницей” (1743), “Туалет Венеры” (1751), “Тет-а-тет” (1764); Ж.О. Фрагонар – “Поцелуй украдкой” (1780-е гг.); Ж.Л. Давид – “Клятва Горациев” (1784), “Смерть Марата” (1793); В. Хогарт – “Он пирует” (1730), “Утро в доме молодых” (гравюра из серии “Модный брак”, 1743-45 гг.), “Девушка с креветками” (1760-е гг.); Т. Гейнсборо – “Портрет Джонатана Баттола” (ок. 1770 г.), “Портрет герцогини де Бофор” (конец 1770-х гг.), “Портрет Сарры Сиддонс” (1783-1785), “Леди Каролина Ховард” (1778),

“Утренняя прогулка” (1785); Дж. Б. Тьеполо – фресковый цикл во дворце архиепископа в Удине (начат в 1726 г.), “Триумф Амфитриды” (ок. 1740 г.), “Пир Клеопатры” (1744), росписи королевского дворца в Мадриде (1762-1766).

Литература. Творчество Вольтера, В. Гете, Ф. Шиллера, Д. Дефо, Дж. Свифта, Д. Дидро, Ж.Ж. Руссо.

Музыка. Г.Ф. Гендель. Оратория “Самсон”; “Музыка фейерверка”; “Музыка на воде”; сюита № 7 g-moll. И.С. Бах. Органная музыка: токката и fuga d-moll, пассакалия c-moll. Клавирная музыка: “Хорошо темперированный клавир”. Вокально-инструментальное творчество: Месса h-moll, “Страсти по Матфею. Й. Гайдн. Симфонии № 45 fis-moll, № 101 D-dur, № 103 Es-dur, № 104 D-dur. В.А. Моцарт. Оперы: “Свадьба Фигаро”, “Волшебная флейта”, “Дон Жуан”. Симфонии № 40 g-moll, № 41 C-dur. “Маленькая ночная серенада”. “Реквием”. Л. ван Бетховен. Симфонии № 5 c-moll, № 9 d-moll – D-dur. Увертюры: “Кориолан”, “Эгмонт”. Сонаты для фортепиано: № 8 c-moll, № 14 cis-moll, № 23 f-moll.

Искусство XIX века.

Романтизм. Живопись. Ф. Гойя – “Расстрел в ночь со 2 на 3 мая 1808 года” (1814-1815); Т. Жерико – “Плот Медузы” (1818-1819), “Скачки в Эпсоме” (1821); Э. Делакруа – “Ладья Данте” (1822), “Резня на Хиосе” (1822-1824), “Смерть Сарданапала” (1827), “Свобода, ведущая на баррикаду” (1831); Д.Г. Фюзели – “Ночной кошмар” (1790); Д.М. Тернер – “Невольничий характер” (1840); К.Д. Фридрих – “Двое, созерцающие луну” (1819-1820), “Утро в горах” (1830); Ж.-О.-Д. Энгр – “Юпитер и Фетида” (1811), “Одалиска” (1814), “Источник” (1856); К. Коро – “Утро в Венеции” (ок. 1834 г.), “Порыв ветра” (ок. 1865-1870 гг.); Т. Руссо – “Вечер в Кюре” (1850-1855); Ш. Добиньи – “Запруда в долине Оптево” (1855). Работы Ж. Деппе. Литература. Творчество Э.Т.А. Гофмана, Дж. Байрона, В. Скотта, В. Гюго, Ж. Санд.

Реализм. Живопись. О. Домье – “Любитель эстампов” (между 1857-1906 гг.), “Прачка” (ок. 1868-1870 гг.), “Дон Кихот” (1868); Ж.Ф. Милле – “Собирательницы колосьев” (1857), “Анжелос” (1859-1860); Г. Курбе – “Похороны в Орнае” (1849). Литература. Творчество Стендаля, О. Бальзака, Г. Флобера, Ч. Диккенса, Э. Золя, Т. Драйзера. “Социальные” пьесы Г. Ибсена, А. Стриндберга.

Музыка. Ф. Шуберт. Симфония h-moll “Неоконченная”. Вокальные циклы: “Прекрасная мельничиха”, “Лебединая песнь”. К.М. Вебер. Опера “Вольный стрелок”. Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки с оркестром e-moll. Музыка к комедии У. Шекспира “Сон в летнюю ночь”. Р. Шуман. “Карнавал”. Вокальный цикл “Любовь поэта”. Г. Берлиоз. “Фантастическая симфония”. Дж. Россини. “Севильский цирюльник”. Н. Паганини. Концерт для скрипки с оркестром h-moll. Ф. Шопен. Мазурки. Этюды. Вальсы. Прелюдии. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 e-moll. Ф. Лист. Венгерские рапсодии №№ 6, 14, 15. “Фонтаны виллы д’Эсте”. И. Брамс. Симфония № 4 e-moll. И. Штраус. Оперетта “Летучая мышь”. Вальсы: “Голубой Дунай”, “Сказки Венского леса”. Р. Вагнер. Опера “Лоэнгрин”. К. Сен-Санс. “Карнавал животных”. Ш. Гуно. Опера “Фауст”. Ж. Бизе. Оперы: “Арлезианка”, “Кармен”. Дж. Верди. Оперы: “Риголетто”, “Травиата”, “Аида”, “Отелло”. Р. Леонкавалло. Опера “Паяцы”. Дж. Пуччини. Оперы: “Богема”, “Тоска”, “Чио-Чио-сан”. Б. Сметана. Симфонический цикл “Моя Родина”. А. Дворжак. Симфония “Из Нового света” e-moll. Э. Григ. “Пер Гюнт”.

Искусство II половины XIX – начала XX вв.

Импрессионизм. Живопись. Э. Мане – “Завтрак на траве” (1863), “Олимпия” (1863), “Флейтист” (1866); К. Моне – “Бульвар Капуцинок в Париже” (1873); О. Ренуар – “Портрет актрисы Жанны самарии” (1877); Э. Дега – “Абсент” (1876), “Голубые танцовщицы” (1879); К. Писсарро – “Бульвар Монмартр в Париже” (1897); А. Сислей – “Мороз в Лувесьенне” (1873). Скульптура. О. Роден – “Бронзовый век” (1875-1876), “Мыслитель” (1879-1900), “Врата ада” (1880-1917).

Постимпрессионизм. Живопись. П. Сезанн – “Автопортрет” (1880), “Персики и груши” (1888-1890), “Большие купальщицы” (1898-1905); П. Гоген – “А ты ревнуешь?” (1892), “Женщины на берегу моря” (1899); В. ван Гог – “Человек с хвостом” (1885), “Подсолнечники” (1888), “Красные виноградники в Арле” (1888).

Музыка. К. Дебюсси. 24 прелюдии. М. Равель. Симфоническое творчество: “Испанская рапсодия”, “Болеро”.

Символизм. Архитектура. Работы А. Гауди. Живопись. Группа “Наби”. Работы А. Бёклина. Творчество Д.Г. Россети, У. Морриса. Литература. Творчество П. Верлена, Лотремона, С. Малларме, С. Георге, А. Рембо, Ш. Бодлера, Р.М. Рильке, А Стриндберга.

Модерн. Архитектура. Творчество А. Гауди, Ч.Р. Макинтоша, А. ван де Вельде. Живопись. Творчество О. Бердсли, М. Клингера, О. Редона, А. Тулуз-Лотрека, П. Боннара.

Искусство XX века.

Архитектура. Работы Ф.Л. Райта. Ле Корбюзье – “Лучезарный дом” в Марселе (1947-1952). Скульптура. А. Майоль – “Средиземное море” (ок. 1901 г.), памятник П. Сезанну (1912-1925); Э.А. Бурдель – “Стреляющий Геракл” (1909), “Победа” (1918); К. Бранкузи – “Птица в пространстве” (1928). Работы Г. Мура и Б. Хэпворт. Живопись. А. Матисс – “Подсолнечники в вазе” (1898), “Игра в шары” (1909), “Танец” (1910), “Музыка” (1910); В. Кандинский – “Композиция № 6” (1913); П. Пикассо – “Девочка на шаре” (1905), “Авиньонские девицы” (1907), “Герника” (1937). Работы Э. Нольде, Г. Гросса, М. Бермана. Литература. Творчество Ф. Кафки, Ф. Верфеля, Г. Тракля. Неоклассицистские тенденции в творчестве Г. Гессе. Сюрреализм в творчестве А. Бретона, П. Элюара. Творчество Т. и Г. Маннов, К. Чапека, У. Фолкнера, Ж.-П. Сартра, А. Камю, М. Пруста, Э. Хемингуэя, Э.М. Ремарка, Б. Брехта.

Музыка. Р. Штраус. Симфоническая поэма “Дон Жуан”. Опера “Саломея”. Г. Малер. Симфония № 1. А. Шёнберг. “Лунный Пьеро”. К. Орф. “Кармина Бурана”. И. Кальман. “Фиалка Монмартра”. О. Респиги. Симфоническая поэма “Фонтаны Рима”. Дж. Гершвин. “Рапсодия в стиле блюз”. Опера “Порги и Бесс”. Ф. Пуленк. “Человеческий голос”. А. Онеггер. “Pacific – 231”. Б. Бриттен. “Военный реквием”.

Искусство Западной Европы и Америки II половины XX века.

Архитектура. Творчество Ч. Дженкса, Ч. Мура, Р. Вентури. Живопись. Творчество Дж. Полака, В. де Кунинга, Р. Раушенберга, Дж. Джонса, Э. Уорхолла, И. Кляйна, А. Фернандеса. Литература. Творчество А. Роб-Грийе, Н. Саррот, поэзия Х.Л. Борхеса, У. Эко.

Музыка. О. Мессиа. П. Булез. Ч. Айвз. Ф. Гласс. Opening. Л. Бернстайн. “Вестсайдская история”. Э.Л. Уэббер. “Иисус Христос – суперзвезда”, “Призрак оперы”.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ
		Наличие в электронном каталоге ЭБС
Основная литература		
1. Лободанов А.П. Семиотика искусства: история и онтология. – М.: ГИИ	2011	https://www.iprbookshop.ru/54652.htm !
2. Дягилева, Т. В. Философия искусства: символичность музыки : монография / Т. В. Дягилева, В. Ф. Дягилев. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет	2019	https://www.iprbookshop.ru/101455.htm ml
3. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология : учебное пособие для вузов / В. Г. Арсланов. — Москва : Академический Проект	2015	https://www.iprbookshop.ru/36742.htm !
4. Сиднева, Т. Б. История и философия культуры и искусства : учебное пособие / Т. Б. Сиднева, Н. Б. Долгова, Е. И. Бульчева. — Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (академия)	2013	https://www.iprbookshop.ru/23643.htm !

им. М.И. Глинки		
5. Соколов, О. В. Музыка в системе эстетических связей искусств : учебное пособие для студентов музыкальных вузов / О. В. Соколов. — Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки	2013	https://www.iprbookshop.ru/23644.htm ↓
Дополнительная литература		
1. Иванов, В. В. Избранные труды по семиотике и истории культуры. Том 4. Знаковые системы культуры, искусства и науки / Вяч. Вс. Иванов. — Москва : Языки славянских культур	2007	https://www.iprbookshop.ru/28603.htm ↓
2. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика и теория искусства XX века : хрестоматия / Х. Ортега-и-Гассет, М. Мерло-Понти, Р. Ингарден. — Москва : Прогресс-Традиция,	2007	https://www.iprbookshop.ru/7250.html

6.2. Периодические издания

Журнал «Музыкальная академия»
 Журнал «Музыкальная жизнь»
 «Музыкальный журнал»
 Журнал «Музыкант-классик»
 Журнал «Старинная музыка»
 Журнал «Скрипичный ключ»
 Журнал «Музыка и время»
 Журнал «Музыковедение» (ВАК)
 Журнал «Учитель музыки»
 Газетное издание «Культура»
 Газетное издание «Музыкальное обозрение»

6.3. Интернет-ресурсы

<http://belcanto.ru>
<http://cl.mmv.ru>
<http://clasmusic.narod.ru>
<http://classic-music.ws>
<http://intoclassics.net>
<http://www.aveclassics.net>
<http://www.classicalarchives.com>
<http://www.classic-music.ru>
<http://www.classic-music.ru/index.html>
<http://www.forumklassika.ru>
<http://www.operanews.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для реализации данной дисциплины имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий практического типа (семинаров), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, оснащенные музыкальными инструментами.

Технические средства обучения:

- Телевизор,
- Проектор.
- Ноутбук,
- Аудио- и видеоматериалы.

Рабочую программу составил:
кандидат философских наук, профессор _____ Л.Н. Ульянова

Рецензент: _____ К.В. Зенкин, доктор искусствоведение, профессор, проректор по научной работе МГК им. П.И. Чайковского.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального образования ИИХО
Протокол № 12 от 29.06.2021 года

Заведующий кафедрой

кандидат философских наук, профессор _____ Л.Н. Ульянова
(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии ИИХО специальности 44.04.01 «Исполнительское мастерство в музыкально-театральном искусстве».

Протокол № 8 от 01.07 от 2021 года

Председатель комиссии

кандидат философских наук, профессор _____ Л.Н. Ульянова
(ФИО, подпись)

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 20 12 / 20 13 учебный года

Протокол заседания кафедры № 11 от 19.06.2012 года

Заведующий кафедрой М.О. [подпись] Л.Н. Гильмбетов

Рабочая программа одобрена на 20 ____ / 20 ____ учебный года

Протокол заседания кафедры № ____ от ____ года

Заведующий кафедрой _____

Рабочая программа одобрена на 20 ____ / 20 ____ учебный года

Протокол заседания кафедры № ____ от ____ года

Заведующий кафедрой _____