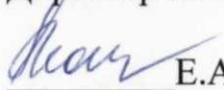

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)

УТВЕРЖДАЮ
Директор института культуры

Е.А. Каюмова
«2» сентября 2011 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б.1.В.08 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

ТРУДОЕМКОСТЬ (В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ) 3

Направление подготовки	100400.62 Туризм
Профиль подготовки	Технология и организация туроператорских и турагентских услуг
Квалификация (степень) выпускника	Бакалавр

1. Цели изучения дисциплины

Курс мировой художественной культуры является одной из дисциплин в системе общекультурной подготовки студентов. Он предусматривает изучение разных сторон художественного наследия человечества - народного творчества (фольклора), этапов развития профессионального искусства европейской и внеевропейской традиций, популярного искусства как явления массовой культуры XX века. Данный курс формирует у студента умение разбираться в ценностях мирового художественного наследия, в современной художественно-культурной ситуации, вырабатывает установку на осознание места искусства и других сфер художественной культуры в жизни общества, художественно-исторического процесса как целостного явления, в основе которого лежит смена исторических систем мышления, проявляющая в смене художественных стилей и методов.

1.1. Цель дисциплины - формирование общекультурных компетентностей обучающегося посредством освоения им базовых фактических сведений в области мировой художественной культуры, что создаёт возможность научного осмысления и понимания культуры как совокупности устойчивых форм человеческой деятельности, без которых она не может воспроизводиться и существовать.

1.2. Задачи изучения дисциплины включают:

Стимулировать развитие общекультурных компетенций за счет рефлексивного усвоения ценностей и достижений мировой культуры, что позволит обучающемуся разобраться в сложных вопросах понимания явлений культуры, сформировать представление о способах приобретения, хранения и передачи базисных ценностей культуры.

Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со способностью научно анализировать проблемы и процессы в профессиональной области; нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности.

Содействовать воспитанию гражданина и патриота, подготовить обучающегося к жизни в сложных условиях межкультурных связей и отношений, обусловленных процессами формирования поликультурного мира XXI века. Выработать ценностное отношение к достижениям культуры в их многообразии, сформировать мотивацию к заботе о сохранении и приумножении национального и мирового культурного наследия.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Мировая художественная культура» входит в вариативную часть ООП ФГОС ВПО бакалавриата гуманитарного, социального и экономического цикла.

3. Требования к уровню освоения программы

Освоение содержания дисциплины направлено на формирование у обучающегося в соответствии с целями основной образовательной программы следующих компетенций: Способность к интеллектуальному, культурному, нравственному, физическому и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию (ОК-1)

Способность к достижению целей и критическому переосмыслению накопленного опыта (ОК-2)

Готовность к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к межкультурным коммуникациям в туристской индустрии (ОК-7).

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные закономерности историко-культурного развития человеческого общества в национальном и всемирном масштабе; основные механизмы социализации личности;

уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;

владеть: технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных и социальных знаний.

Принципы отбора и содержания учебного материала

Программа курса предлагает сосредоточиться на ключевых вопросах о формах мировой художественной культуры и типах культур, об основных концепциях теории культуры и проблемах осмысления явлений культуры, о развитии мировой культуры в различных регионах мира, о своеобразии культуры России, ее месте в системе мировой культуры и цивилизации. Содержание курса распределяется между лекционным курсом и самостоятельной работой.

Междисциплинарные связи

«Мировая художественная культура» как учебная дисциплина содержательно и методически взаимосвязана с такими предметами, как «Философия», «История», «История мировой литературы», «Культурология», «История религий» и др.; способствует уяснению места художественного искусства в мировой культуре, позволяет студентам уяснить многообразие типов и видов художественного творчества.

Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, в программе данной дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных ситуаций (кейс-технологии), учебные дискуссии, технологии кооперативного обучения, проектирования, развития критического мышления).

Эти технологии в сочетании с внеаудиторной работой решают задачи формирования и развития профессиональных умений и навыков обучающихся, как основы профессиональной компетентности в сфере образования.

Текущая аттестация усвоения знаний

Текущая аттестация проводится путём накопительной оценки выполнения заданий в процессе самостоятельной работы студентов. Комплекс заданий для практической работы по дисциплине включает написание письменных работ, реферирование литературы, тестовые задания и вопросы для обсуждения.

Использование балльно-рейтинговой системы оценки достижений позволяет оценить индивидуальную динамику формирования общекультурных и общепрофессиональных компетенций обучающегося в соответствии с видом профессиональной деятельности.

Аттестация

Изучение дисциплины завершается зачетом, в рамках которого проверяется усвоение фактического и теоретического материала, базовых понятий и проверяются следующие компетенции:

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
- способность анализировать мировоззренческие, социально и лично значимые проблемы;
- способность понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;
- способность логически верно строить устную и письменную речь;
- готовность к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям;
- способность использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.

Требования к студентам, выполнение которых необходимо для допуска к аттестации в форме зачета:

1. Посещение лекционных занятий.
2. Выполнение комплекса заданий для самостоятельной работы.
3. Текущая аттестация (контрольные работы, тестирование).

4. Общая трудоёмкость дисциплины 3 зачетных единицы и виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоёмкость (в соответствии с учебным планом) (час)	Распределение по семестрам (в соответствии с учебным планом) (час)		
	Всего 108	1	2	3
Аудиторные занятия	32		32	
Лекции	32		32	
Практические занятия				
Семинары				
Лабораторные работы				
Другие виды аудиторных работ				
Другие виды работ				
Самостоятельная работа	76		76	
Курсовой проект (работа)				
Реферат				

Расчётно-графические работы				
Формы текущего контроля	Тестирование			
Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом	Зачет		Зачет	

5. Содержание учебной дисциплины

5. / Разделы учебной дисциплины

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Аудиторные часы					Самостоятельная работа (час)
		ВСЕГО	лекции	практические (семинары)	лабораторные работы	В т.ч. интерактивные формы обучения (не менее 20%)	
1.	1.1.Художественная культура и искусство в целостной системе культуры	2	2				4
2.	1.2.Система видов, жанров и родов художественного творчества	2	2				6
3.	2.1.Художественная деятельности и возникновение искусства в первобытной культуре	2	2				6
4.	2.2.Искусство цивилизаций Ближнего Востока: Месопотамия, Египет, Палестина, Персия	2	2				6
5.	2.3.Искусство и традиционная культура Востока: Индия, Китай, Япония, страны Ислама	2	2				6
6.	2.4.Искусство и художественная культура Античности: Греция, Рим	2	2				6
7.	2.5.Искусство и художественная культура Византии	2	2			2	6
8.	2.6.Искусство и художественная культура западноевропейского Средневековья	2	2				6
9.	2.7.Европейское искусство эпохи Возрождения	2	2			2	6
10.	2.8.Искусство и художественная культура Европы XVII-XIX вв.	4	4				6
11.	2.9.Древнерусская культура и искусство	4	4			2	6
12.	2.10 Развитие русского искусства и художественной культуры в XVIII-XX вв.	4	4				6
13.	2.11 Тенденции мирового художественного развития в XX в.	2	2			2	6
	ИТОГО	32 ч/ 0,9	32			8 час/25%	76

№ п/п	Наименование темы дисциплины	Аудиторные часы					Самостоятельная работа (час)
		ВСЕГО	лекции	практические (семинары)	лабораторные работы	В т.ч. интерактивные формы обучения (не менее 20%)	
		зач.ед					

5.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Основы теории искусства

Тема 1.1. Художественная культура и искусство в целостной системе культуры

Понятия искусства и художественной культуры. Место искусства и других сфер художественной культуры в жизни общества. Искусство в системе культуры: специфическое значение и многообразные функции. Художественная и эстетическая деятельности в истории мировой культуры. Проблема объяснения природы художественной деятельности: искусство как способ познания, искусство как генератор ценностных образцов, искусство как средство идейного общения. Художественность и утилитарность в генезисе искусства. Искусство как мастерство. Искусство и техника. Серьезное и легкое искусство.

Эстетическая природа и социальные роли художественной культуры. Внешние границы и внутренние грани феномена искусства. Искусство и эстетическое сознание. Эстетические ценности в искусстве. Категории эстетического и художественного.

Искусство и другие формы сознания. Концепции специфической роли искусства. Проблема художественной правды. Взаимодействие искусства и других форм сознания. Искусство и нравственность, искусство и воспитание.

Система выразительности художественного творчества - языковая система видов художественной деятельности и искусства. Произведение искусства. Художественная образность. Искусство и воображение. Художественное творчество. Художественное восприятие и понимание. Условность в искусстве: художественная дистанция, наивное искусство, художественная иллюзия. Эстетика практического творчества и искусство. Особенности фольклора и популярного искусства.

Тема 1.2. Система видов, жанров и родов художественного творчества

Многообразие типов художественной выразительности. Вид искусства как исторически определенная система художественных выразительных средств. Своеобразие художественной образности и языка искусства в различных видах искусства. Проблема природы существования различных видов искусства. Виды искусства как различные способы художественного мышления. Проблема систематизации видов искусства в искусствознании и эстетике. Единство художественного мышления и система видов искусства. Общехудожественные категории выразительности и аспекты взаимодействия видов искусства. Феномен художественного синтеза. Синтетические виды искусства.

Понятие жанра в искусстве. Своеобразие жанрового деления в различных видах искусства. Жанр как тематическая генерализация. Жанр как носитель функциональной уместности искусства. Взаимодействие жанров различных видов искусства. Жанр и художественный стиль. Трансформация и переосмысление жанров. Истоки художественных жанров. Специфика жанровой выразительности.

Три рода творчества в различных видах искусства. Феноменология авторской позиции в искусстве. Автор и герой в художественном тексте. Стилистические и ценностно-эстетические особенности родов творчества в искусстве. Исторические истоки эпоса, драмы и лирики. Взаимодействие родов творчества в развитии искусства.

Раздел 2. История мировой художественной культуры: страны и эпохи

2.1. Художественная деятельности и возникновение искусства в первобытной культуре

Первобытная культура и формирование художественной деятельности. Концепции возникновения искусства: магическая, трудовая, мифологическая и др. Проблема идентификации истоков искусства. Древнейшие памятники художественной деятельности. Этапы эволюции художественной деятельности в первобытную эпоху. Синкретизм, многофункциональность и синкретичность первобытного искусства.

Первобытная магия и мотивы художественной деятельности. Древняя мифология и художественная выразительность. Первобытная религия и ритуал в формировании художественной деятельности. Эпос и его эстетическое значение.

Первобытное искусство и традиционный фольклор. Традиционная художественная культура

народов Сибири.

2.2. Искусство цивилизаций Ближнего Востока: Месопотамия, Египет, Палестина, Персия

Зарождение древних цивилизаций и профессионализация искусства. Древнейшие города. Своеобразие древних культур Ближнего Востока. Роль религии и культового ритуала.

Периодизация египетского искусства. Виды искусства в Древнем Египте. Египетская мифология и тематика искусства. Художественный канон и погребальный ритуал. Египетская архитектура. Пирамиды, храмы. Египетская скульптура. Стиль искусства периода Амарны (Ахетатона). Египетская поэзия. Книга мертвых. Памятники древнеегипетского искусства.

Мифология Междуречья и искусство. Древнейшие города Месопотамии. Архитектура и скульптура. Своеобразие стиля. Влияние художественной традиции Междуречья. Искусство городов Персидской державы.

Библия как памятник художественной культуры. Архитектура и искусство Древнего Израиля.

2.3. Искусство и традиционная культура Востока: Индия, Китай, Япония, страны ислама

Истоки культуры Индии. Древнейшая цивилизация Индостана и образцы ее искусства. Арийское переселение, ведическая культура и памятники художественного творчества X - III вв. до н.э. Эпосы Махабхарата и Рамаяна. Роль Буддизма в Индии. Формирование древнеиндийской архитектуры и скульптуры. Сюжеты древнеиндийской скульптуры. Пещерные храмы - чатьи. Настенная живопись. Индуистская тематика в искусстве. Сочинения по эстетике и теории искусства. Теория художественной эмоции. Традиционное искусство танца. Традиционная индийская музыка.

Памятники искусства Цейлона, Индокитая, Индонезии. Южноазиатский тип культуры и своеобразие искусства Индии и соседних стран.

Формирование культуры исламского мира. Литература. Культовая архитектура и декор. Традиционная арабская музыка.

Исламское завоевание Индии и формирование оригинальной индо-мусульманской архитектуры. Тадж-Махал.

Истоки традиционной китайской культуры. Значение искусства в традиционной китайской культуре. Роль конфуцианства и даосизма в установлении художественных приоритетов традиционного Китая. Китайская живопись: жанры, мотивы, техника. Школы искусства в истории китайской культуры. Метод художественного творчества. Графика и каллиграфия. Традиционная китайская поэзия: пейзажная лирика, мотивы ностальгии. Особенности поэтического мышления. Традиционное китайское искусство и современность.

Сфера влияния китайского искусства: Корея, Вьетнам, Япония.

Формирование традиционного искусства Японии. Духовные истоки традиционной эстетики и искусства. Значение дзен-буддизма. Деревянные храмы. Садовое искусство и скульптура. Традиционная живопись. Своеобразие японской поэзии. Проблема взаимодействия культурной и художественной традиции и западного стиля жизни.

2.4. Искусство и художественная культура Античности: Греция, Рим

Античная цивилизация: историческая эпоха в контексте культурной типологии. Истоки Древнегреческой культуры. Критская и микенская культуры и их художественное наследие (19-10 вв. до н.э.). Гомеровский период (9-8 вв. до н.э.). Эпическая литература. Древнегреческая мифология и искусство. Истоки видов искусства: архитектура, скульптура, театр, поэзия, музыка. Эстетические ценности и образцы греческого искусства. Периодизация греческого искусства: архаика (7-6-вв. до н.э.), ранняя и поздняя классика (5-4 в. до н.э.), эллинизм (4-1 вв. до н.э.). Выдающиеся греческие авторы и их творения.

Своеобразие древнеримской культуры и искусства. Этруское и греческое влияние. Формирование собственного стиля - период республики (5-1 вв. до н.э.). Искусство эпохи империи (1 в. до н.э. - 3 в. н.э.). Развитие классических образцов. Древнеримская архитектура и развитие техники строительства. Древнеримский скульптурный и живописный портрет. Фресковая живопись. Литература Древнего Рима. Эволюция античного театра. Трансформация стиля в позднеантичный период (3 в. н.э.).

2.5. Искусство и художественная культура Византии

Христианство в культуре Европы. Богослужебный синтез искусств. Наследие Античности и влияние Востока. Христианские образы в искусстве. Храмовое зодчество Византии. Иконопись. Иконоборчество и иконопочитание. Христианский символизм искусства. Византийский иконописный канон. Сюжеты и образы византийской иконописи. Стиль и школа византийской иконописи. Выразительный язык иконописи. Мозаики и фресковые росписи. Государство и придворное искусство.

Византийская литература и церковная поэзия. Церковное пение православной традиции. Музыкальная культура Византии. Декоративное и ювелирное искусство.

Значение и влияние византийской художественной традиции.

2.6. Искусство и художественная культура западноевропейского Средневековья

Общехристианские истоки культурного развития Запада и Востока Европы. Византийское влияние на Западе в VI - X вв. Римские и варварские истоки. Каролингское возрождение. Романский стиль в архитектуре и живописи. Литература раннего западного Средневековья.

Католическая церковь и рыцарская культура в формировании западноевропейской цивилизации и искусства. Значение крестовых походов в эволюции стиля жизни и искусства. Строительство готических соборов. Готический стиль в искусстве. Готика во Франции. Готика в Англии и Германии. Готика в Чехии и Польше. Готика в Испании. Готические мотивы в Италии. Поздняя готика. Готическая живопись.

Литература на национальных языках. Развитие западноевропейской музыки в IX - XV вв. Григорианский хорал. Органная музыка. Возникновение нотной записи. Хоровая полифония строгого стиля. Особенности рыцарской и народной художественной культуры Средневековья. Карнавалы, народные художественная культура.

2.7. Европейское искусство эпохи Возрождения

Исторические и культурные обстоятельства эпохи Ренессанса. Трансформация мировоззрения: гуманизм и новая эстетика. Этапы Предвозрождения и раннего Ренессанса. Значение античных источников и образцов. Кватроченто. Мазаччо. Джотто. Фра Беато Анджелико. Мантенья. Особенности творчества Сандро Боттичелли.

Высокое Возрождение. «Титаны Возрождения». Живопись. Обновление тематики и стиля. Леонардо да Винчи: воззрения на значение живописи. Искусство и наука. Открытие оптической перспективы и светотени: стилистический и мировоззренческий переворот. Особенности живописного стиля Рафаэля и Микеланджело.

Скульптура: Донателло. Бенвенуто Челлини. Микеланджело. Архитектура: Купольные храмы и палаццо. Брунеллески, Микеланджело, Браманте. Позднее Возрождение. Венецианская школа: Джорджоне, Тициан, Веронезе.

Тенденции Ренессанса в Северной Европе. Реформация и искусство. Дюрер. Босх.

Развитие литературы и театра эпохи Ренессанса. Данте. Петрарка. Сервантес. Шекспир. Музыкальная культура европейского Ренессанса. Флорентийская академия музыки.

2.8. Искусство и художественная культура Европы XVII - XIX вв.

Мироощущение и эстетические ценности барокко. Эволюция стиля барокко в конце XVI - XVII вв. Гротеск, Рокайль, Рококо. Архитектура барокко. Живопись эпохи барокко. Фламандская школа. Рубенс. Ван Дейк. Голландская школа живописи. Пейзаж, портрет, интерьер, бытовой жанр. Брейгель. Вермеер. Рембрандт. Эль Греко. Литература эпохи барокко. Маньеризм. Музыкальная культура эпохи барокко: развитие полифонического стиля, оперный спектакль.

Классицизм в искусстве XVII - XVIII вв. Рационализм и нормативная эстетика. Французский драматический театр. Архитектура классицизма. Живопись. Н.Пуссен. Испанская живопись. Веласкес, Рибера. Классическая скульптура. Музыкальный театр в Европе XVII - XVIII вв. Венская музыкальная классика. Сентиментализм в различных видах искусства.

Идеи Просвещения и искусство. Литература французского Просвещения. Английское Просвещение. Хогарт. Развитие реалистических тенденций и бытовой жанр. Английская портретная школа. Немецкое Просвещение: Шиллер и Гете. Искусство конца XVIII в. Французское искусство республики и империи. Давид. Стиль ампира. Гойя. Предромантические тенденции.

Философия и эстетика романтизма. Взлет художественной культуры в странах Европы. Формирование национальных школ искусства. Интерес к фольклору, Средневековью. Революционные и традиционалистские тенденции в искусстве романтизма. Романтическая поэзия. Европейские

композиторы-романтики: преобразование музыкального стиля, программность в музыке, национальная ориентация, стремление к синтезу искусств. Бетховен, Шопен, Лист, Вагнер, Григ, Брамс. Оперное искусство в XIX в. Романтизм в живописи: Энгр, Делакруа. Поздний романтизм и декаданс в искусстве.

Реализм в европейской литературе, живописи, музыке. Диккенс, Флобер, Бальзак. Курбе.

Классические тенденции в искусстве XIX в.: архитектура, скульптура, живопись. Историческая и мифологическая живопись. Салонное искусство.

Импрессионизм в живописи, скульптуре, музыке. Моне, Ренуар, Писарро, Роден, Дебюсси, Равель.

2.9. Древнерусская культура и искусство

Истоки древнерусской культуры. Славянские языческие традиции и художественная культура Руси. Образы славянской мифологии в традиционном русском фольклоре. Традиции строительства, украшения жилья и одежды. Принятие христианства и византийское влияние. Древнерусская письменность и литература. Храмовое зодчество: византийская модель и формирование оригинального образа. Русские церкви домонгольского периода. Рельефная скульптура Древней Руси. Стиль московской архитектуры XIV - XVII вв. Древнерусская живопись. Своеобразие русской иконы. Фресковые росписи. Феофан Грек, Андрей Рублев, Дионисий. «Богословие в красках». Выразительный язык русской иконописи. Иконописные школы древнерусских городов.

Древнерусская музыка и церковное пение. Трансформация византийского октоиха. Знаменное пение.

Западное влияние в русском искусстве. Книжное и ювелирное искусство. Западное влияние в живописи и музыке в XVII в. Барочные мотивы в архитектуре XVII в.

2.10. Развитие русского искусства и художественной культуры в XVIII - XX вв.

Влияние западной школы и формирование национального искусства России Нового Времени. Итальянцы в русском искусстве: Б.Растрелли, Трезини, Росси. Русское барокко. Русская архитектура рубежа XVIII - XIX вв. Баженов, Воронихин, Камерон. Русский скульптурный портрет. Шубин. Русский живописный портрет XVIII в. Формирование русского театра. Русская музыка XVIII в. Ведель, Бортнянский, оперные композиторы.

XIX век: расцвет русского национального искусства. Русская литература. Романтическая и реалистическая живопись. Кипренский, Брюллов, Венецианов, Иванов. Народная художественная традиция как исток профессионального творчества в XIX в. Идеи национальной самобытности в культуре и искусстве. Славянофильство в литературе и искусстве. Стасов. Композиторы «могучей кучки». Русская романтическая музыка. Чайковский. Реализм в русской литературе и искусстве. Толстой, Достоевский. Товарищество передвижных выставок. Куинджи, Айвазовский, Репин, Серов. Васнецов. Поленов. Импрессионистические веяния в русской живописи. Коровин, Грабарь.

Рубеж XIX - XX вв. - «серебряный век» русского искусства. Символизм в поэзии, живописи, музыке. Врубель. Объединение «Мир искусства». Стилизаторские тенденции. Рерих. Феномен меценатства и развитие искусства. Архитектура рубежа веков. Русский модерн. Стремление к синтезу искусств. Русский театр начала XX века. Скрябин. Дягилев и русские сезоны в Париже. Мировое значение русского искусства XIX - начала XX вв. Влияние русской классической художественной школы в отечественном искусстве XX века.

Искусство и массовая художественная культура советского времени.

Тема 2.11. Тенденции мирового художественного развития в XX в.

Модернизм как общехудожественное явление первой половины XX века. Модернизм в культуре и в искусстве. Модернистские течения в живописи начала XX века. Декаданс и стиль модерн среди истоков художественного модернизма. Постимпрессионисты: Сезанн, Ван Гог. Парижская школа начала века. Фовисты. Кубисты. Немецкий экспрессионизм. Итальянские футуристы. Русские авангардисты: В.Кандинский, К.Малевич. Модернистские явления в литературе и в музыке 1910-1950 гг. Конструктивизм в архитектуре. В. Гропиус и его «Баухауз». Ле Корбюзье - экспериментатор в архитектуре. Сюрреализм как идейно-художественное направление.

Реалистические тенденции в литературе, живописи, музыке середины XX вв. и их особенности. Идеологический модернизм и социалистический реализм. Трагические темы серьезного искусства и его средства.

Искусство и художественная игра. Стилизация и полистилистика. Опыты дадаистов.

Авангардистские опыты в музыке 1950-1980 гг. Искусство и новые технические средства. Постмодернизм в искусстве 1960-2000 гг. Реди-мейд, Боди-арт, ремейк. Хеппенинг и эстетические акции.

Художественный синтез в XX в. Театр. Развитие кинематографа. Роль СМИ - прессы, радио и телевидения в формировании облика популярного искусства. Искусство и массовая культура. Роль развития средств массовой коммуникации. Феномен китча в искусстве XX в. Художественное и обыденное сознание в культуре XX в. Зрелищность и развлекательность популярного искусства. Массовая культура и эволюция языка художественного творчества.

5.3. Лабораторный практикум

Не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

6.1 Основная литература

1. Лисичкина, О. Б. Мировая художественная культура: Учеб. пособие. - 2-е изд., стер. - М.: АСТ: Астрель, 2011.- 318с.
2. Федорова, Л. И. Мировая художественная культура: Учебно-метод. пособие для студентов: Для студентов пед. Вузов. - Мурманск: МГЛУ, 2009.- 101с.
3. Яхонтова, Е. С. Мировая художественная культура: Учеб. пособие. - СПб.: ИВЭСЭП: О-во "Знание", 2009.- 142с.

6.2. Дополнительная литература:

1. Вачьянц, А. М. Древняя Греция. Древний Рим. - М.: Айрис-пресс, 2004.- 231с.
2. Вачьянц, А. М. Западноевропейское Средневековье.- М.: Айрис-Пресс, 2004. - 134с.
3. Гоголев, К. Н. Западная Европа и Ближний Восток: краткий конспект. - М.: Айрис-пресс, 2004. - 258с.
4. Гоголев, К. Н. Индия, Китай, Япония: учеб. пособие.- М.: Айрис-Пресс, 2004,- 319с.
5. Зарецкая, Д. М. Западная Европа и Древний Восток: учеб. пособие. - М.: Айрис-пресс, 2004. - 300с.
6. Мировая художественная культура. Древние цивилизации: Темат. слов./ М. А. Гузик и др.-М.: Крафт: Крафт+, 2004. - 800с.
7. Мировая художественная культура. Древний Египет. Скифский мир: хрестоматия/ сост. И. Химик.- Краснодар: Лань, 2004. - 798с.
8. Мировая художественная культура: Живопись. Скульптура. Архитектура. Литература. Музыка. Театр: Словарь-справочник/ Алферова И. В. и др.- Смоленск: Русич, 2002. - 589с.
9. Мировая художественная культура: учебное пособие для студентов высших учебных заведений; под ред. проф. Б. А.Эренграсс. - Москва: Высшая школа, 2005. - 509с.
10. Ойстрах, О. Г. Методическое пособие по курсу "Мировая художественная культура. Западная Европа. Ближний Восток". - М.: Фирма МХК: Книголюб, 2000.- 142с.
11. Смирнова, В. В. Иран. Византия. Арабский Халифат: учеб. пособие.- М.: Айрис-пресс, 2004.- 109с.
12. Хоруженко, К. М. Мировая художественная культура: Структур.-логич. схемы: Учеб. пособие для студентов высш. и сред. учеб. заведений. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 206с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины

Видеоматериалы специализированной мультимедийной аудитории, компоненты учебно-методического комплекса дисциплины.

Базы данных, информационно-справочные поисковые системы:

Портал «Гуманитарное образование» - <http://www.humanities.edu.ru/>

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - <http://school-collection.edu.ru>.

Библиотечный фонд ТГПУ.

Сайт библиотеки Томского государственного педагогического Университета -

<http://libserv.tspu.edu.ru/>.

Открытые библиотечные ресурсы:

<http://elibrary.ru>

<http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp>

<http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx>

<http://book-online.com.ua/>

Рекомендованные электронные ресурсы по дисциплине:

http://www.cr-journal.ru/rus/journals/2.html&j_id=2

<http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm>

<http://univertv.ru/video/kulturologiya/>

http://pedsovet.org/component/option.com_mtree/task.listcats/cat_id.1244/

http://www.bookarchive.ru/dok_literatura/mirovaja_kultura/150921-mirovaja-khudozhestvennaja-kultura.html

<http://prezentacii.com/mhk/>

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Научная библиотека ТГПУ. Специализированная аудитория, оснащенная современными мультимедийными средствами и архивом фильмов, слайдов по дисциплине. Компьютерный класс с выходом в Интернет или персональный компьютер с выходом в Интернет, оборудование для online-консультаций и участия в вебинарах - наличие микрофона и веб камеры.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

7.1. Методические указания для преподавателя

Раздел 1. Основы теории искусства. Изучение раздела предполагает ознакомление с основными понятиями теории искусства, с системой жанров искусства, языком искусства и закономерностями его развития. При этом важно показать связь языка искусства с мифологическим, религиозно-мистическим, рациональным и обыденным мышлением.

Раздел 2. История мировой художественной культуры: страны и эпохи. Изучение раздела предполагает изучение истории искусства разных эпох и регионов. При этом важно обращать внимание на общие черты искусства и его закономерностей в разные эпохи, учитывая и своеобразие искусства в каждый период и в каждой стране. Особое внимание уделяется современным проблемам развития искусства.

Интерактивные формы обучения:

В целях реализации компетентностного подхода в учебном процессе в рамках данной дисциплины предусмотрены следующие формы интерактивных методов обучения:

- 1) проблемная лекция, лекция с обратной связью,
- 2) лекция с заранее запланированными ошибками,
- 3) просмотр и обсуждение видеofilмов

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах - не менее 20% от количества часов аудиторных занятий по дисциплине.

7.2. Методические рекомендации для студентов

Раздел 1. Основы теории искусства. Изучение раздела предполагает ознакомление с основными понятиями теории искусства, с системой жанров искусства, языком искусства и закономерностями его развития. При этом важно увидеть связь языка искусства с мифологическим, религиозно-мистическим, рациональным и обыденным мышлением. Эволюция языка искусства: исторические особенности и закономерности. Влияние массовой культуры на эволюцию языка искусства.

Раздел 2. История мировой художественной культуры: страны и эпохи. Изучение раздела предполагает изучение истории искусства разных эпох и регионов. При этом важно обращать внимание на общие черты искусства и его закономерностей в разные эпохи, учитывая и своеобразие искусства в каждый период и в каждой страны.

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

8.1. Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования по основному материалу изучаемой дисциплины, и последующего зачета (в устной форме), на котором проверяется:

- усвоение теоретического материала дисциплины;
- усвоение базовых понятий;
- умение использовать полученные знания.

Проверка качества усвоения знаний в течение семестра осуществляется в устной форме (коллоквиум) и письменной, путем выполнения обучающимися разных по форме и содержанию работ и заданий, связанных с практическим освоением содержания дисциплины.

Текущий контроль успеваемости проводится в форме тестов по блокам дисциплины и выполненным заданиям (доклады, рефераты и др.), результатам контрольных и самостоятельных работ.

Контрольный срез знаний показывает уровень освоения содержания отдельного блока тем изучаемой дисциплины.

8.2. Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа студентов - это многообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное или внеаудиторное время. Целью самостоятельной работы студентов является:

- освоение в полном объеме основной образовательной программы;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие исследовательских умений.

Самостоятельная работа студентов делится на два вида:

- аудиторную;
- внеаудиторную.

Организуемая преподавателем **аудиторная самостоятельная работа** студентов проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. Виды аудиторной самостоятельной работы:

1. При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории контролируется усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-опросов по прочитанной и исходным темам, студенты на лекции следят за планом чтения лекции, прорабатывают конспект лекции, затем дополняют конспект рекомендованной литературой.

2. Во время аудиторных занятий организуется работа со справочной, методической и научной литературой и защита студентами выполненных работ;

3. На практических и семинарских занятиях - собеседование, коллоквиумы; деловые игры, дискуссии, конференции.

4. Самостоятельная отработка тем с использованием аудио и видеоматериалов.

5. Коллективное обсуждение докладов, рефератов на специально отведенном для этой цели занятии. Спец. семинары проводятся на заключительном занятии или на итоговом занятии по пройденному разделу дисциплины.

6. Тестирование и т.д.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве и консультативной помощи преподавателя, но без его непосредственного участия.

Целью внеаудиторной самостоятельной работы является развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней студентов, овладение ими фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками по дисциплине, закрепление и систематизация знаний, формирование умений и навыков и овладение опытом творческой, исследовательской деятельности. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии со следующими рекомендуемыми ее видами:

1. Для овладения знаниями:

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспектирование текста;
- работа со словарями и справочниками: ознакомление с нормативными документами;
- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.

2. Для закрепления и систематизации знаний:

- работа с конспектом лекции;

- работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов;
- составление плана и тезисов ответа; ответы на контрольные вопросы;
- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и др.);
- подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов: составление библиографии, тематических кроссвордов и др.

3. Для формирования умений:

- решение творческих задач и упражнений;
- подготовка к деловым играм;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности;
- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов).

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов могут быть использованы фронтальные опросы на семинарских и практических занятиях, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др.

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения учебного материала,
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач,
- полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой относится данная самостоятельная работа,
- обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной самостоятельной работе вопрос,
- оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам.

8.3. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой самостоятельной работы обучающихся

8.3.1. Индивидуальные домашние задания для внеаудиторной самостоятельной работы (контрольная работа, эссе, презентация, доклад и др.)

1. Культура Японии: японская поэзия
2. Традиционная японская живопись и скульптура
3. Знаменитые китайские художники и поэты
4. Мастера и шедевры изобразительного искусства Древней Греции
5. Древнегреческий театр и драматургия
6. Поэты Древней Греции
7. Искусство Крита и Микен
8. Зодчество Древней Греции
9. Памятники архитектуры и скульптуры Юго-Восточной Азии
10. Индийская традиционная поэзия и эпос
11. Архитектура и скульптура Индии
12. Римская архитектура и скульптура
13. Римская литература и театр
14. Раннехристианское храмовое зодчество: Византия, Запад, Кавказ
15. Изобразительное искусство Византии
16. Литература средневековой Европы
17. Арабо-персидская литература и искусство
18. Готика: зодчество и скульптура
19. Библия как феномен художественной культуры: Библейская тематика в искусстве
20. Архитектура Древней Руси
21. Древнерусская живопись
22. Истоки и традиции древнерусской литературы
23. Русская фольклорная традиция и ее славянские истоки.
24. Зодчество Древней Руси.
25. Древнерусская живопись.
26. Храмовый синтез искусств в Древней Руси.
27. Развитие западноевропейской живописи XVII - XVIII вв.
28. Музыка, литература, театр и формы взаимодействия искусств в XVII - XIX вв.

29. Русская живопись XVIII в.

30. Русская живопись XIX в. Романтизм и реализм.

8.3.2. Темы для аудиторной самостоятельной работы

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

1. В чем Вы видите специфическую роль искусства в культуре?
2. Сопоставьте понятия «искусство» и «художественная культура».
3. Как соотносятся понятия искусство и техническое творчество, искусство и мастерство?
4. Можно ли считать искусство дизайн?
5. Что такое художественный образ?
6. Что такое произведение искусства?
7. В чем отличие переживаний в искусстве от обыденной реальности?
8. Почему искусство считают эффективным средством коммуникации?
9. Как связаны искусство и политика, искусство и идеология?
10. Дайте оценку феномену взаимодействия искусства и религии?
11. Искусство и нравственность: параллели и противоречия.
12. В чем специфика фольклора - народного художественного творчества?
13. Искусство и наука: особенности познания мира.
14. В чем особенности понятий «художественная фантазия» и «художественная правда» и как они соотносятся?
15. В чем состоят собственно эстетические задачи искусства?
16. Художественный образ как основа произведения искусства.
17. Виды искусства и способы их систематизации.
18. Что такое роды и жанры художественного творчества; в чем их особенности в разных видах искусства?
19. Какая из версий зарождения искусства Вам кажется более вероятной - трудовая, магическая, религиозная?
20. В чем особенности искусства и художественной культуры Древних стран Передней Азии?
21. В чем особенности искусства Древнего Египта?
22. В чем особенности искусства и традиционной культуры Китая и Японии?
23. В чем особенности искусства и традиционная культура стран Южной Азии и исламского мира?
24. В чем особенности искусства и культуры Византии?
25. В чем особенности романского и готического стилей в искусстве Средневековья?
26. Ценности и достижения античного искусства и его историческое значение.
27. Как происходило развитие античной архитектуры?
28. Каковы периоды в развитии древнегреческого искусства и культуры?
29. Особенности искусства Древнего Рима.
30. Каковы истоки и традиции древнерусского искусства и литературы?
31. Каковы особенности искусства Возрождения на юге и севере Европы?
32. В чем особенности классицизма и Просвещения в европейском искусстве XVII - XVIII вв.?
33. Каковы художественные идеи романтизма и реализма в различных видах искусства XIX в.?
34. Импрессионизм в искусстве конца XIX в.
35. Каковы основные достижения искусства в русской культуре XVIII - рубежа XX в.?
36. Как проходило развитие отечественного искусства в XX в.?
37. Основные модернистские направления в искусстве XX в.
38. Как сочетаются постмодерн и массовая культура в художественной жизни современности?

8.4. Примерный перечень вопросов итогового контроля (зачета):

1. Понятия художественной культуры и искусства: единство и различия
2. Искусство и художественная деятельность в системе культуры.
3. Художественный образ как основа произведения искусства.
4. Искусство и другие формы сознания: политика, религия, философия
5. Искусство как способ познания и преобразования мира. (Искусство и наука, искусство и техника).
6. Система видов художественной деятельности.
7. Роды и жанры художественного творчества; их особенности в разных видах искусства.
8. Прикладное искусство и дизайн в системе художественно-эстетического творчества.
9. Своеобразие фольклора - народного художественного творчества.
10. Особенности синтетических и сценических видов искусства.

11. Художественная деятельности в первобытную эпоху. Проблема зарождения искусства.
12. Искусство и художественная культура Египта и Древних стран Передней Азии.
13. Искусство и традиционная культура Китая Японии.
14. Искусство и традиционная культура стран Южной Азии и исламского мира.
15. Ценности и достижения античного искусства и его историческое значение.
16. Мифология, литература, театр в художественной жизни античного мира.
17. Развитие античной архитектуры и изобразительного искусства.
18. Особенности искусства Древнего Рима.
19. Христианство и художественная культура средневековой Европы.
20. Этнические традиции в художественной жизни европейского Средневековья. Народная и рыцарская культура.
21. Романский и готический стили в искусстве Средневековья.
22. Особенности искусства Возрождения на юге и севере Европы.
23. Художественные направления в европейском искусстве XVII - XIX: барокко, классицизм вв.
24. Идеи и художественные образы искусства эпохи Просвещения.
25. Музыка, литература, театр и формы взаимодействия искусств в 17 - 20 вв.
26. Художественные идеи романтизма и реализма в различных видах искусства 19 в..
27. Импрессионизм в искусстве конца XIX в.
28. Истоки и традиции древнерусского искусства и культуры.
29. Достижения и особенности древнерусской художественной культуры 11-16 вв.
30. Русское зодчество живопись и скульптура 18-20 вв.
31. Русское искусство XIX в. Романтизм и реализм.
32. Взаимодействие искусств в русской культуре XVIII - XX в.
33. Особенности развития отечественного искусства в XX в.
34. Модернистские направления в искусстве XX в.
35. Постмодерн и массовая культура в художественной жизни современности.

Программа составлена в соответствии с учебным планом и Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования 100400.62 - туризм

Программу составили доценты кафедры отечественной истории и культурологии ТГПУ, к. искусст. наук А.В.Бернатоните, доцент, к. фсф.н. Л.Д.Волкова, к. фсф.н. Селиванов С.А.

А.В. Бернатоните *Л.Д. Волкова* *С.А. Селиванов*

Программа учебной дисциплины утверждена на заседании кафедры _____ отечественной истории и культурологии № 1 от 30 августа 2011 г.

Зав. кафедрой отечественной истории

и культурологии _____ к.ист.н., доц. М.П. Войтеховская

Программа учебной дисциплины одобрена на заседании № 1 Учебно-методической комиссии института 2 сентября 2011 г.

Председатель УМК _____ О.А.Батурина