МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Шуйский филиал ИвГУ

Кафедра культурологии и изобразительного искусства

ОДОБРЕНО:

Руководитель образовательной программы:
_____ Л.В. Ершова
(подпись)

«20» июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	51.03.02 Народная художественная культура
Направленность (профиль) образовательной программы:	Руководство студией народного творчества

Шуя

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Мировая художественная культура» является изучение основных этапов развития мировой и отечественной художественной культуры.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Мировая художественная культура» является обязательной для изучения; относится к части блока дисциплин Б1.

Успешное освоение данной дисциплины способствует готовности обучающихся к изучению дисциплин: История изобразительного искусства.

Студент, приступающий к изучению данной дисциплины, должен:

Знать:

- основные стили и художественные направления в истории мирового и отечественного искусства.

Уметь:

- ориентироваться в истории направлений, течений, стилей и школ в истории мировой художественной культуры.

Владеть:

- навыками анализа художественного произведения.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

3.1. Компетенции, формированию которых способствует данная дисциплина

При реализации дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) универсальные компетенции (УК) и индикаторы их достижения:

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Иметь представление: - о цивилизационном характере российской государственности, её основных особенностях, ценностных принципах и ориентирах; - о ключевых смыслах, этических и мировоззренческих доктринах, сложившихся внутри российской цивилизации и отражающих её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер; - о наиболее вероятных внешних и внутренних вызовах, стоящих перед лицом российской цивилизации и её государственностью в настоящий момент, ключевых сценариях перспективного развития России. УК-5.2. Знать: - многообразие культур и

		цивилизаций, основы и принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от социально-исторического, этического и философского контекста развития обществ; -основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, основные подходы к изучению культурных явлений; - фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, их роль в развитии русской земли и российской цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы; - особенности современной политической организации российского общества, каузальную природу и специфику его актуальной трансформации, ценностное обеспечение традиционных институциональных решений и особую поливариантность взаимоотношений российского государства и общества в федеративном измерении; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость). УК-5.3. Уметь: - адекватно воспринимать социальные и культурные различия; - проявлять уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных

		особенностях и традициях различных социальных групп; - определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; - применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания. УК-5.4. Владеть: - развитым чувством гражданственности и патриотизма; - навыками осознанного выбора и применения ценностных ориентиров, гражданской позиции; - навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; - навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личностного характера; - навыками критического мышления, самостоятельного анализа и оценки исторических явлений и вклада исторических деятелей в развитие цивилизации .

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения:

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции
Социокультурное проектирование в профессиональной сфере	ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике.	ОПК-1.1. Знать: - основы культуроведения; - принципы, методики и технологии социокультурного проектирования. ОПК-1.2. Уметь: - участвовать в работах по социокультурному проектированию в профессиональной сфере. ОПК-1.3. Владеть: - навыками социокультурного проектирования в профессиональной сфере.

3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Иметь представление:

- о цивилизационном характере российской государственности, её основных особенностях, ценностных принципах и ориентирах; о ключевых смыслах, этических и мировоззренческих доктринах, сложившихся внутри российской цивилизации и отражающих её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер (УК-5, индикаторы 1.2,3,4);

Знать:

- многообразие культур и цивилизаций, основы и принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от социально-исторического, этического и философского контекста развития обществ; - основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, основные подходы к изучению культурных явлений; фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, их роль в развитии русской земли и российской цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы (УК-5, индикаторы 1.2,3,4);

- основы культуроведения (ОПК-1 *(индикаторы – 1, 2, 3).*

Уметь:

- определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания; УК-5 *(индикаторы – 1, 2, 3);*

- выявлять современные тенденции развития системы (ОПК-1 *(индикаторы – 1, 2, 3)*;

Владеть:

- адекватно воспринимать социальные и культурные различия; проявлять уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях; применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания (УК-5 *(индикаторы – 1, 2,3*).

4. Объем и содержание дисциплины

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (54 час.)
Контактная работа 30,25 час.
Самостоятельная работа 23,75 час.

Виды учебных занятий и формы промежуточной аттестации	7 сем.	
	Контактная работа с преподавателем	Самостоятельная работа обучающегося
Лекции	10,5	23,75
Практические занятия	19,5	
Зачёт	0,25	
Всего	30,25	23,75

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и объемом учебных занятий

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и объем (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Самостоятельная работа обучающегося	
1	**Раздел I.** Мировая художественная культура как культурно-исторический и этнокультурный феномен	7	2	4	5	Домашние практические задания, контрольная работа, эл.презентация
2	**Раздел II.** Древние и традиционные формы художественной культуры. Художественное наследие Древнего Востока и Востока. Синкретическая целостность первобытной культуры	7	2	3	5	Домашние практические задания, контрольная работа, эл.презентация
3	**Раздел III.** Античная художественная культура. Древнегреческая художественная культура	7	2	4	5	Домашние практические задания, контрольная работа, эл.презентация
4	**Раздел IV.** Художественная культура стран Западной Европы и Америки: исторические корни и современность. Художественное наследие западноевропейского средневековья	7	2	4	5	Доклад, домашние практические задания, контрольная работа, эл.презентация
5	**Раздел V.** Художественная культура России. Византийская художественная система и её влияние на русскую художественную традицию	7	2,5	4,5	3,75	Доклад, домашние практические задания, контрольная работа, эл.презентация
ИТОГО:			10,5	19,5	23,75	Зачет

4.2. Развернутое описание содержания учебного материала по разделам (темам)

Раздел I. Тема 1. Мировая художественная культура как культурно-исторический и этнокультурный феномен

Этнические основы мировой художественной культуры. Традиционные художественные культуры разных стран мира как отражение представлений их народов об устройстве Вселенной. Связь художественных культур народов мира с этническими духовно-нравственными ценностями и идеалами, с национальным характером, с мифологией, религиозными учениями, с природной средой и др. факторами.

Символический характер мировой художественной культуры.

Раздел II. Древние и традиционные формы художественной культуры. Художественное наследие Древнего Востока и Востока

Тема 2. Синкретическая целостность первобытной культуры

Анимизм, тотемизм, фетишизм, магия. Проблема происхождения искусства. Основные эпохи и черты первобытного искусства. Миф и искусство. Первобытный реализм и условность. Звериный стиль.

Тема 3. Своеобразие художественной культуры Древнего Востока. Художественное наследие Древнего Египта

Роль древних мистерий и праздников в развитии художественной культуры и зарождении различных видов искусства (театра, танца, музыки и др.).

Религиозно-эстетическая основа художественного наследия Древнего Египта. Сакральность, каноничность. Магический реализм. Влияние египетской художественной традиции на античное и христианское искусство.

Тема 4. Художественные традиции, памятники художественной культуры и современная художественная жизнь Индии

Религии Индии и их влияние на индийское искусство. Ведийская литература. «Махабхарата» и «Рамаяна» как героико-дидактический эпос. Сравнение буддийской и индуистской художественной традиции. Индо-мусульманский стиль. Театр, танец, музыка, декоративно-прикладное искусство.

Тема 5. Художественные традиции, памятники художественной культуры и современная художественная жизнь Китая

Религии Китая и их влияние на художественную культуру. Художественное своеобразие китайской архитектуры, живописи, поэзии, оперы, декоративно-прикладного искусства. Символика в китайской художественной традиции.

Тема 6. Художественные традиции, памятники художественной культуры и современная художественная жизнь Японии

Религии Японии и их влияние на японскую художественную культуру. Важнейшие принципы японской эстетики: аварэ, юген, саби и ваби. Японский дом как синтез специфических видов японского искусства. Влияние буддизма на живопись и графику. Японская гравюра, школа «укиё-э» (образы быстротекущего мира). Японский театр: Но, Кабуки, дзёрури. Эстетика японского театра. Японская поэзия. Классические формы танка и хокку-концентрированное выражение японской эстетики. Влияние японской художественной традиции на современное искусство.

Художественные традиции, памятники художественной культуры и современная художественная жизнь стран Юго-Восточной Азии.

Слияние буддийских, индуистских и местных художественных традиций в искусстве Кореи, Таиланда, Вьетнама, Индонезии.

Тема 7. Исламские художественные традиции

Влияние ислама на искусство арабо-мусульманского мира. Художественное своеобразие арабского, мавританского, среднеазиатского, иранского, турецкого искусства. Исламская архитектура. Восточная миниатюра: каноничность, условность, декоративность. Школы. Арабская и персидская литература, поэзия. Декоративно-прикладное искусство: ткани, ковроделие, торевтика, керамика.

Раздел III. Античная художественная культура

Тема 8. Древнегреческая художественная культура

Своеобразие художественной культуры Древней Греции и Рима. Античная мифология. Роль мифа в античном искусстве. Художественное своеобразие классического искусства. Возникновение и организация театральных зрелищ. Идейно-эстетическое своеобразие греческой драмы. Великие греческие трагики.

Тема 9. Римская художественная культура

Сходства и отличия римской художественной культуры от греческой. Римский классицизм и реализм. Четыре помпейских стиля. Классика римской литературы.

Раздел IV. Художественная культура стран Западной Европы и Америки: исторические корни и современность

Тема 10. Художественное наследие западноевропейского средневековья

Библейские сюжеты и образы в искусстве. Основные принципы христианского миропонимания и искусства. Духовное и эстетическое своеобразие средневекового искусства: каноничность, спиритуализм, аллегоризм, символизм. Преемственность в развитии античной и средневековой культуры. Сравнение романики и готики. Сравнение французской готики с немецкой, английской, чешской. Средневековый театр, жанры. Народная смеховая культура.

Тема 11. Эстетическое своеобразие итальянского и Северного Возрождения

Различные концепции ренессансной художественной культуры. Ренессансный гуманизм как основа искусства эпохи Возрождения. Протовозрождение. Художественно-эстетические принципы живописи Кватроченто. Сравнение флорентийской и венецианской школы. Художественно–эстетические принципы Высокого Возрождения. Феномен художественного универсализма. Маньеризм.

Художественно–эстетическое своеобразие Северного Возрождения. Искусство и Реформация.

Тема 12. Барокко в художественном наследии Европы

Новоевропейская художественная культура. Важнейшие факторы ее становления, ее историческое и художественное своеобразие Важнейшие стили Нового времени. Важнейшие художественные школы XVII - XVIII веков: итальянская, фламандская, голландская, испанская, французская, немецкая, английская.

Барокко как стиль и тип художественного сознания. Социокультурная почва барокко. Основные черты барочной архитектуры, живописи, скульптуры, музыки. Выдающиеся мастера барокко.

Тема 13. Классицизм в художественном наследии Европы

Философско-эстетическая основа классицизма. Теория классицизма Н. Буало и Винкельмана. Исторические разновидности стиля: ранний, высокий и поздний классицизм, просветительский классицизм, академизм, ампир, салонное искусство. Театр французского классицизма.

Тема 14. Художественная культура эпохи Просвещения

Исторические перемены в художественной культуре галантного века и века Просвещения. Возвышение театра, литературы, музыки. Концепция человека и искусства в эпоху Просвещения. Своеобразие английского, французского, немецкого Просвещения. Основные художественные направления: просветительский классицизм, просветительский реализм, сентиментализм, предромантизм.

Тема 15. Романтизм в западноевропейской художественной культуре

Романтизм как тип художественного сознания. Различные подходы к романтизму. Концепция личности и искусства. Романтизм как открытие личности, интерес к «бытию-в-себе». Утверждение единства творчества и жизни. Религиозаместительное понимание искусства. Внутреннее раздвоение романтической личности. Стилевое разнообразие. Новаторство романтизма.

Тема 16. Реалистическая художественная традиция

Типы реалистического искусства: социально–психологический, гротескный, поэтический, демократический. Портрет. Малые голландцы. Рождение реалистического (национального) пейзажа. Социальная критика, сатира, психологический анализ. Реалистический роман.

Тема 17. Художественная культура рубежа XIX –XX веков

Рождение модернистского искусства. Импрессионизм и постимпрессионизм Символизм как художественно-эстетическое направление. Стиль модерн.

Тема 18. Авангардное художественное сознание

Философско-эстетическая основа авангардного искусства. Кризис искусства. Интеллектуализация и знаковость искусства. Техницистская и иррационально-абсурдистская линии авангарда. Ассоциативное и энергийное мышление. Моделирование действительности. Основные направления авангардного искусства: фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, абстракция и ее разновидности, дадаизм, сюрреализм.

Тема 19. Арт-практики второй половины XX века

Американская художественная школа. Эпоха постмодерна и её черты. История понятия постмодернизм. Французские теоретики постмодернизма: «смерть автора», деконструкция текста, критика логоцентризма, мир как текст, идея интертекста, гипертекста, симулякра. Постмодернизм и массовое искусство. Основные черты постмодернистского сознания. Основные направления постмодернизма: поп–арт, оп-арт, минимализм, кинетическое искусство, гиперреализм, арт-брют, концептуализм. Зрелищные формы: инсталляция, перформенс, хэппенинг.

Тема 20. Массовая культура

Различные теории и оценки массовой культуры. Факторы и вехи ее становления. Специфические черты. Функции и формы. Медиакультура. Жанры массового искусства. Киноискусство и его достижения. Новые технические виды искусства.

Раздел V. Художественная культура России

Тема 21. Византийская художественная система и её влияние на русскую художественную традицию

Русская художественная культура в сравнении с византийской. Русско-византийский стиль и его историческая трансформация. Первое и второе византийское влияние.

Тема 22. Важнейшие художественные школы Древней Руси: Киевская, Новгородская, Владимиро-Суздальская

Художественное своеобразие Киевской, Новгородской, Владимиро-Суздальской художественных школ. Шедевры и памятники церковного искусства.

Тема 23. Московская художественная школа

Художественное своеобразие московской художественной школы XIV-XV и XVI-XVII веков. Золотой век русской святости и его отражение в искусстве. Отражение в искусстве идеологии «Москва – Третий Рим». Шатровый стиль, дивное узорочье, московское барокко.

Тема 24. Духовно-эстетическое своеобразие русской иконы. Золотой век иконописи

Икона как символ православия. Онтология иконы. Сюжеты и образы русской иконы. Техника иконописи. Её эволюция. Школы русской иконописи. Новгородская школа. Золотой век иконописи. Строгановская школа. Символический язык иконы.

Тема 25. Формирование русского национального самосознания

Основные этапы становления и развития русской художественной культуры. Исследования Д.С. Лихачева и других ученых в области истории русской художественной культуры и художественно-эстетического наследия Древней Руси. Формирование русского национального самосознания в искусстве XVIII века. Связь русского искусства с западноевропейской традицией.

Тема 26. Русское классическое искусство

Важнейшие достижения русского классического искусства XIX века. Художественное своеобразие русского романтизма и реализма. Русский реализм. Феномен русской литературы как отражения национального самосознания, её мировое значение. Русская оперная школа. Движение Передвижников.

Тема 27. Серебряный век отечественной культуры

Феномен «серебряного века», его идеи. Своеобразие русского модерна, его центры. Абрамцевский кружок. Объединение и журнал «Мир искусства». Эстетическая программа. Творчество художников-мирискусников. Русские сезоны. Русский театр. Русский символизм в литературе и живописи. Творчество крупнейших русских художников рубежа веков, тематическое и стилевое своеобразие.

Тема 28. Русский авангард

Эстетическое своеобразие русского авангарда. Авангардистские объединения и течения: «валеты» и «хвосты», их полемика, примитивизм, лучизм, русский кубофутуризм, супрематизм, конструктивизм. Авангард и русский космизм, авангард и икона.

Тема 29. Советская художественная культура

Основные закономерности, эпохи, художественные направления, достижения. Образцы социалистического реализма в искусстве. Классика советского искусства. Монументальное искусство. Героическая и военная тема. Классика советского киноискусства. Движение шестидесятников и его отражение в художественной культуре: авторская песня, поэзия, театр, кино.

Тема 30. Современная художественная жизнь России.

Своеобразие русского постмодернизма. Соц-арт, московский концептуализм. Другая литература и другое искусство. Монументальное искусство. Кино. Знаменитые художественные и этнографические музеи, театры, концертные залы.

5. Образовательные технологии, в том числе перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В процессе изучения дисциплины предусматривается использование следующих образовательных технологий, методов обучения и инновационных форм учебных занятий: технологии проблемного обучения, рейтинговой технологии, интерактивных занятий.

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: мультимедиа технологии; технологии смешанного обучения; мобильные технологии; работа со справочными системами и Интернет-ресурсами: CorelDraw, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Smart Notebook, технологии критического мышления в сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20% аудиторных занятий.

В процессе изучения дисциплины используются электронный каталог библиотеки, электронные ресурсы электронных библиотечных систем «Университетская книга» (Режим доступа: www.biblioclub.ru), Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека ШФ ИВГУ на базе технологии Контекстум (Режим доступа: www.rucont.ru).

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине осуществляется в следующих формах:

1) изучение разделов программы и выполнение контрольных заданий с целью подготовки к промежуточной аттестации;
2) написание контрольной работы на избранную тему;
3) создание электронных презентаций на избранную тему.

Самостоятельную работу студентов обеспечивают методические материалы к семинарским занятиям, тематика контрольных работ и электронных презентаций, учебное пособие по дисциплине, доступные на сайте кафедры культурологии и литературы.

Переаттестация по дисциплине для студентов, имеющих среднее профессиональное образование по профилю и изучавших дисциплину «Мировая художественная культура» в

меньшем объеме зачётных единиц, проводится в форме оценки самостоятельно подготовленного студентом реферата.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в приложении 1 к настоящей программе. Доступ к методическим материалам осуществляется через сайт Шуйского филиала ИвГУ, в том числе через ЭБС Шуйского филиала ИвГУ на платформе «Руконт».

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль предполагает подготовку докладов, выполнение домашних практических заданий (см. приложение 1).

Промежуточная аттестация по данной дисциплине предполагает зачет. На зачете по дисциплине «Мировая художественная культура» контролируемые знания, умения и владения, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, проверяются контрольной работой, презентацией, используется смешанная форма проведения зачета. Максимальное количество баллов, которое возможно получить на зачете – 30 баллов.

Критерии оценки:

- До 30 баллов ставится за полное и точное, свободное знание фактического и теоретического материала в заданном программой объёме, способность вести диалог по теме, а также логичность и правильность речевого оформления ответа. При неточностях студенту задается новый вопрос.
- До 20 баллов ставится за знание основ вопроса.
- До 10 баллов ставится за ответ частичный, фрагментарный, неточный.
- До 5 баллов – за незнание основ ряда вопросов.

Оценка результатов освоения дисциплины при рейтинговой системе оценивания формируется по 100-балльной шкале из результатов текущего контроля успеваемости и результатов, полученных на зачёте.

Оценка на зачёте выставляется по следующей шкале:

Шкала оценки результатов освоения дисциплины
«Мировая художественная культура»

Повышенный уровень	Базовый уровень	Пороговый уровень	Ниже порогового уровня
зачтено	зачтено	зачтено	не зачтено
85-100 баллов	71-84 балла	61-70 баллов	60 и менее баллов

Фонд оценочных средств по дисциплине «Мировая художественная культура» в полном объёме представлен в Приложении 2 к рабочей программе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебная и учебно-методическая литература:

– основная литература:

1. Крохина Н. П. Эстетические основы мировой художественной культуры: учебное пособие / Н. П. Крохина.- Шуя : ГОУ ВПО "ШГПУ", 2010. – 109 с.
2. Садохин, А. П. Мировая культура и искусство : учебное пособие / А.П. Садохин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02207-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026

3. Садохин, А. П. Мировая художественная культура : учебник / А. П. Садохин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 496 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684972 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01313-8. – Текст : электронный.

– дополнительная литература:

1. Борко, Т.И. Мировая культура и искусство : учебное пособие / Т.И. Борко ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2011. – 348 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571935
2. Варданян Р. В. Мировая художественная культура. Архитектура / Р. В. Варданян. М.: ВЛАДОС, 2004. – 400 с.
3. Гнедич, П. П. История искусств / П.П. Гнедич. - Москва : Директ-Медиа, 2012. - 2832 с. - ISBN 978-5-9989-1813-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36374
4. Грушевицкая Т. Г. Словарь по мировой художественной культуре / Т. Г. Грушевицкая, М. А. Гузик, А. П. Садохин ; под ред. А. П. Садохина. – М.: Академия, 2001. – 408 с.
5. Дмитриева,Н.А. Краткая история искусств / Н. А. Дмитриева. - Москва : Галарт : АСТ-Пресс, 2004. - 624 с.
6. Емохонова Л. Г. Мировая художественная культура: учебное пособие / Л. Г. Емохонова. - 5-е изд.; перераб. и доп. – М.: Академия, 2007. – 544 с.
7. Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник / Т. В. Ильина. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2004. - 368 с.
8. Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство : учебник / Т. В. Ильина. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 2003. - 408 с
9. Мировая художественная культура : учебно-методическое пособие : [16+] / авт.-сост. О. В. Реш ; Белгородский государственный институт искусств и культуры. – Белгород : Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2020. – 147 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615894 . – Библиогр.: с. 115-127. – Текст : электронный.
10. Соколова М. В. Мировая культура и искусство: учебное пособие для вузов / М. В. Соколова. - 3-е изд.; испр. М.: Академия, 2007. – 368 с.
11. Тихомиров, С.А. История мировой культуры : учебное пособие : [14+] / С.А. Тихомиров ; науч. ред. Л.М. Ванюшкина ; Высшая школа народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – Ч. 2. – 112 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499675

Интернет-ресурсы:

1. http://www.arthistory.ru/
2. http://artyx.ru/
3. http://www.worldarthistory.com/
4. http://www.abc-people.com/typework/art/
5. http://www.iskusstvu.ru/
6. http://iskunstvo.narod.ru/6.htm
7. http://www.art-catalog.ru/

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
Коллекция Шуйского филиала ИвГУ на национальном цифровом ресурсе «Руконт»;
Портал общероссийской системы оценки качества образования. - http://www.osoko.edu.ru/.

Программное обеспечение:
В процессе изучения дисциплины «Мировая художественная культура» используются офисные пакеты Microsoft Office, OpenOffice, программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe Acrobat Reader DC, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах Adobe Flash Player, вэб-обозреватели Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского, 1С университет.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
3. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами обучения.
4. Помещение для самостоятельной работы, оснащенное специализированной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
5. Учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации: электронные презентации.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины: И.В. Самсонова, доцент кафедры культурологии и изобразительного искусства, кандидат культурологии, доцент.

Программа рассмотрена на заседании кафедры культурологии и изобразительного искусства «18» января 2022 г., протокол № 5.

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № 11 от «20» июня 2023 г.
Согласовано:
Руководитель образовательной программы:
_____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ Л.В. Ершова
(подпись)

Приложение 1

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к текущему контролю, выполнение самостоятельных творческих заданий – контрольных работ и электронных презентаций, подготовку к зачету.

1. Темы контрольных работ и электронных презентаций по древним и традиционным формам искусства

1. Искусство палеолита и неолита в сравнении.
2. Африканское искусство.
3. Искусство Древней Америки.
4. Искусство Древнего Египта.
5. Искусство Индии.
6. Китайская пейзажная живопись.
7. Китайское и японское садово-парковое искусство.
8. Специфические виды японского искусства.
9. Японская декоративная живопись и графика.
10. Исламское искусство.
11. Основные сюжеты античной мифологии в античном и европейском искусстве.
12. Художественное своеобразие древнегреческого классического искусства.
13. Искусство Древней Греции и Рима в сравнении.
14. Библейские сюжеты и образы в искусстве.
15. Иконография Христа и Богоматери.
16. Византийское искусство.
17. Искусство западноевропейского средневековья (романика, готика).
18. Новгородская школа русской иконописи.
19. Золотой век русской иконописи: Ф.Грек. А.Рублев, Дионисий.
20. Иконопись XVI–XVII вв. Строгановская школа.
21. Стилевое своеобразие древнерусской архитектуры.

2. Темы контрольных работ и электронных презентаций по искусству Нового и Новейшего времени

1. Художественное своеобразие Высокого Возрождения.
2. Искусство маньеризма.
3. Искусство Северного Возрождения.
4. Барокко и классицизм в архитектуре.
5. Русское барокко в архитектуре.
6. Русский классицизм в архитектуре.
7. Русский ампир.
8. Фламандская школа живописи: стилевое и жанровое своеобразие.
9. Реалистическая художественная традиция: малые голландцы.
10. Трансформация западноевропейской живописи XVIII в.: влияние галантного века и века Просвещения.
11. Классицизм, академизм в искусстве, салонное искусство.
12. Романтизм в западноевропейской живописи XIX века.
13. Реализм в западноевропейской живописи и графике XIX века.
14. Музыкальный романтизм.

15. Импрессионизм в искусстве: новаторство.
16. Постимпрессионизм в искусстве: новаторство.
17. Стиль модерн в архитектуре.
18. Стиль модерн и символизм в западноевропейской живописи и графике рубежа XIX-XX веков.
19. Специфика и основные направления авангардного искусства.
20. Специфика русского авангарда.
21. Арт-практики второй половины XX века (поп–арт, оп-арт, минимализм, кинетическое искусство, арт-брют).

Методические указания к контрольной работе

1. Объем 10 – 20 стр. Текст в редакторе Word, Times New Roman, размер шрифта 14, интервал 1, поля 2 см.
2. Структура работы включает титульный лист (по форме), план, список лит. – не менее трех наименований. Желательна не только учебная, но и научно-исследовательская литература, периодика. Желательна новейшая литература по истории искусства и мировой художественной культуры.
3. Требования к плану – должен раскрывать тему. Требования к списку лит. – правильное библиографическое описание:
    a. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М.: Академия, 2007.
    b. История зарубежного искусства / Под ред. М.Кузьминой. М., 1996.
    c. Рудакова С. Китайская реальность // Искусство. 2008. №1. С.90-93.
    d. Указать название сайта / сайтов.
4. Требования к содержанию работы – не должна быть только описательной, но и аналитической, проблемной, раскрывающей тему.
5. Эл. презентация в программе Power point.

План практических занятий и заданий к ним

Тема 1. Древнерусская иконопись X- XVII вв.

Цель – проанализировать феномен древнерусской иконы как важнейшее воплощение православия и древнерусской культуры

Задачи – выявить назначение иконы

- выявить своеобразие феномена иконы как философии и эстетики в красках
- описать технику иконописи
- рассмотреть эволюцию древнерусской иконы
- сравнить манеру крупнейших иконописцев XV века: Феофана Грека, Андрея Рублёва и Дионисия
- дать описание иконостаса
- определить закономерности развития иконописи XVI-XVII в.

1. Икона как феномен религиозного искусства, назначение иконы.
2. Техника иконописи.
3. В чём своеобразие новгородской иконописи?
4. Назовите русские знаменитые иконы XII-XIV веков.
5. Сравните иконопись Феофана Грека, Андрея Рублёва и Дионисия.
6. Под каким духовным влиянием складывалось их религиозное искусство?
7. Раскройте духовно-символический смысл «Троицы» А.Рублёва.
8. Дайте описание классического иконостаса.
9. Опишите отличительные черты иконописи Дионисия как «эстетики в красках».
10. Опишите фрески Ферапонтова монастыря.

11. Назовите отличительные черты иконописи XVI-XVII в.
12. В чём своеобразие строгановской школы иконописи?
13. Чем отличается иконопись Симона Ушакова?

Литература

1. Алексеев С.А. Энциклопедия православной иконы. СПб. 2001.
2. Бычков В.В. Духовно-эстетические основы русской иконы. М., 1995.
3. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993.
4. Вагнер Г.К. Искусство Древней Руси. М., 1993.
5. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М.,2007.
6. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. М., 1986.
7. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. М., 1996.
8. Плугин В.А. А. Рублёв и его Троица. М., 1989.
9. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. М., 2002.
10. Языкова И.И. Богословие иконы. М., 1995.

Тема 2. **Искусство Высокого Возрождения**

Цель – выявить художественное своеобразие искусства великих представителей высокого Возрождения

Задачи – раскрыть универсализм их творчества
- дать стилевую характеристику
- выявить символику и своеобразие манеры
- сравнить Высокое Возрождение с Поздним.

1. Назовите отличительные черты Высокого Возрождения. Какие грани эпохи воплощает Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело?
2. Раскройте новаторство «Тайной вечери» Леонардо да Винчи.
3. Раскройте новаторство «Джоконды» Леонардо да Винчи.
4. Раскройте своеобразие художественной манеры Рафаэля: мадонны и «Сикстинская Мадонна», «Афинская школа».
5. Раскройте своеобразие художественной манеры Микеланджело – роспись потолка Сикстинской капеллы, Давид, Моисей.
6. Позднее Возрождение в творчестве Микеланджело: скульптурные работы, «Страшный суд».
7. Раскройте своеобразие Венецианской школы. Назовите крупнейших представителей и их работы.
8. Живопись Джорджоне: новые темы, своеобразие.
9. Эволюция античной темы в живописи Тициана. В чем своеобразие поздней манеры Тициана?
10. Эволюция христианской темы в живописи Тициана.
11. Тициан-портретист: стилевая и жанровая характеристика.

Литература

1. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990.
2. Белошапкина Я. Гение всех времен: основные характеристики творчества Микеланджело // Искусство: уч-метод.журнал. 2012. №8. С.27-39.
3. Дживелегов Х.К. Творцы итальянского Возрождения. М., 1998.
4. Долгополов И.В. Мастера и шедевры. М., 1986. Т.1.

5. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М.,2007.
6. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусство Запада. М., 1998.
7. Рутенбург В.И. Титаны Возрождения. М., 1991.
8. Соколов М.Н. Вечный Ренессанс. М., 1999.
9. Соколов М.Н. Время и место: Искусство Возрождения…М., 2002.