

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

УТВЕРЖДЕНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Направление подготовки: *44.03.05 Педагогическое образование*
(с двумя профилями подготовки)

Квалификация выпускника: *академический бакалавр*

Кострома
2019

Рабочая программа дисциплины «Мировая художественная культура» разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки:

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки утвержденный Минобрнауки России, Приказ № 125 от 22.02.2018

Разработал: Боброва Э. В., кандидат педагогических наук, доцент,

подпись

Рецензент: Ахлестина А. Ю., зав. кафедрой музыки, к.п.н., доцент

подпись

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий кафедрой музыки:

Ахлестина А. Ю., кандидат педагогических наук, доцент

подпись

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

На заседании кафедры **осуществляющей выпуск по образовательной программе:**

Протокол заседания кафедры №__ от _____ 2019 г.

Заведующий кафедрой **осуществляющей выпуск по образовательной программе:**

_____ (ФИО), ученая степень, ученое звание

подпись

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: формирование у бакалавров представления о специфике художественного творчества, его формах и реализации в различных сферах искусства и способности осуществлять образовательный процесс и духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе ценностей национальной и мировой художественной культуры.

Задачи дисциплины:

- освоение знаний о стилях и направлениях мировой художественной культуры, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственные суждения;
- развитие эмоций, образно-ассоциативного мышления, художественно-творческих способностей, художественного вкуса;
- использование приобретенных знаний и умений для развития общей личной культуры, расширения собственного кругозора, формирования культурной среды обучающихся.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

1) *Знать:* основные понятия и терминологию в области художественной культуры; основные стилистические направления мировой художественной культуры; основные жанры художественной культуры (архитектура, танец, музыка, театр, кино и др.); историю мировой художественной культуры; этапы формирования различных видов и стилей в искусстве; - суть основных теоретических концепций художественной культуры.

2) *Уметь:* характеризовать художественный образ произведения искусства; оперировать основными понятиями мировой художественной культуры; отличать произведения искусства разных направлений; анализировать художественную деятельность; ориентироваться в основных вопросах мировой художественной культуры.

3) *Владеть:* специальной искусствоведческой терминологией; методами поисковой и исследовательской работы, направленной на выявление сущности и значимости художественной культуры различных исторических эпох; основными принципами и методами познания и оценки художественной культуры и явлений искусства.

4) Перечень формируемых компетенций: ПСК-2. Обладает высоким уровнем общей культуры личности.

Код и содержание индикаторов компетенций:

ПСК-2.1 Способен осуществлять универсальные интеллектуальные действия на основе логических знаний и умений.

ПСК-2.2 Ориентируется в мировом культурном наследии, может применять знания мировой художественной культуры в образовательном процессе.

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к факультативной дисциплине учебного плана. Обучающиеся очной формы осваивают ее в 4 семестре обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: «Философия», «История», «Культурология и межкультурное взаимодействие», «Системный подход и критическое мышление», «Логика». Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: «Культурно-просветительское проектирование».

4. Объем дисциплины

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы 2019 год набора

Виды учебной работы,	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Общая трудоемкость в зачетных единицах	2		
Общая трудоемкость в часах	72		
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	28		
Лекции	14		
Практические занятия	14		
Лабораторные занятия			
Самостоятельная работа в часах	44		
Форма промежуточной аттестации	Зачет (4 семестр)		

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма	Очно-заочная	Заочная
Лекции	14		
Практические занятия	14		
Лабораторные занятия			
Консультации	1		
Зачет/зачеты	0,25		
Экзамен/экзамены			
Курсовые работы			
Курсовые проекты			
Всего	29,25		

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

2019 год набора

Очная форма

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
<i>2 курс, 4 семестр</i>						
1	Основы теории мировой художественной культуры					10
1.1	Мировая художественная культура как система. Теории происхождения искусства.		1	1		2
1.2	Художественный образ и художественные средства		1	1		2
1.3	Основы теории и истории изучения изобразительного искусства		1	1		2
1.4	Основы теории и истории изучения		1	1		2

	музыкальной культуры					
1.5	Синтетические искусства и их особенности		1	1		2
2	Культура и искусство в современном образовательном пространстве					34
2.1	Образ человека, образ мироздания, человеческие отношения в художественной культуре		1	1		4
2.2	Разнообразие феномена художественного произведения. Виды искусства (визуальные, пластические, звуковые, синтетические). Стили, жанры, эпохи.		2	2		4
2.3	Гений в искусстве.		1	1		4
2.4	Искусство как символическое действие.		1	1		4
2.5	Кинематограф.		1	1		8
2.6	Современная медиакultura: телевидение, реклама. Феномен мемов и др.		1	1		4
2.7	Массовая культура. Современные молодежные субкультуры.		1	1		2
2.8	Подведение итогов самостоятельных исследований.		1	1		4
	Итого:	72	14	14		44

5.2. Содержание:

Раздел 1. Основы теории мировой художественной культуры.

Тема 1.1. Мировая художественная культура как система. Теории происхождения искусства.

Понятие «художественная культура». «Мировая» и «национальная» художественные культуры. Структура художественной культуры. Подсистемы художественной культуры. Теории происхождения искусства: биологизаторская, трудовая, магическая, игровая.

Тема 1.2. Художественный образ и художественные средства.

Понятие «художественного образа» как формы художественного мышления. Основные черты художественного образа. Виды художественных образов. Художественные средства создания образов. Специфика воплощения художественных образов.

Тема 1.3. Основы теории и истории изучения изобразительного искусства.

Место изобразительного искусства в системе культуры. Виды и жанры изобразительных искусств. Основные художественные стили и этапы исторического развития изобразительного искусства. Выдающиеся шедевры изобразительного искусства.

Тема 1.4. Основы теории и истории изучения музыкальной культуры.

Музыкальное искусство и музыкальная культура. Музыка как вид искусства, ее специфические черты. Средства музыкальной выразительности. Музыка как временное искусство. Коммуникативная триада музыкального искусства «композитор-исполнитель-слушатель». Основные музыкальные течения и этапы развития музыкальной культуры. Выдающиеся шедевры музыкальной культуры.

Тема 1.5. Синтетические искусства и их особенности.

Понятие «синтетические искусства». Основные виды синтетического искусства: театр (опера, трагедия, комедия, драма), балет, эстрадное искусство, цирк и их особенности. Синтетическое искусство и синтез искусств.

Раздел 2. Культура и искусство в современном образовательном пространстве.

Тема 2.1. Образ человека, образ мироздания, человеческие отношения в художественной культуре.

Исторически обусловленные модификации образов человека, мироздания, человеческих отношений в различных видах искусства. Концепция человека и человеческих взаимоотношений в истории художественной культуры. Образ мира как меняющаяся реальность. Образ человека в пространстве различных этносов. Идеалы красоты (мужской и женской).

Тема 2.2. Разнообразие феномена художественного произведения. Виды искусства (визуальные, пластические, звуковые, синтетические). Стили, жанры, эпохи.

Рождение художественного произведения. Художественное произведение: материальный и духовный аспекты. Художественное произведение как выражение ценностей. Процедуры интерпретации. Восприятие художественного произведения как социальный феномен. Форма и содержание. Феномен художественной рефлексии. Виды искусства и их классификация. Качественная характеристика видов искусств и их взаимодействие. Стили и жанры в искусстве.

Тема 2.3. Гений в искусстве.

Гений как эстетическая категория. Проблема гения в искусстве. Первоначальное неприятие великих творений. Творчество в связи со своей эпохой, социальным слоем, нормами и ожиданиями.

Тема 2.4. Искусство как символическое действие.

Знаково-символическая функция искусства. О роли символизма в жизни общества. Символические образы в художественной культуре. Герменевтика и семиотика в искусстве.

Тема 2.5. Кинематограф.

Место аудиовизуальной коммуникации в современной культуре. Краткая история кинематографа. Причины обновления кинематографического искусства. различные направления кинематографа: итальянский интеллектуальный кинематограф, советское кино 60-80-х годов,

американское кино 90-2000-ых гг. и др. Отечественный кинематограф. Голливуд и независимое кино. Современные сериалы: основные тенденции.

Тема 2.6. Современная медиакultura: телевидение, реклама. Феномен мемов и др.

Особенности медиакультуры в современном культурном пространстве. Медиа технологии. Медиакultura – «манипулятор» сознания. Проблема свободы выбора медиакультуры. Теле и видеосети, интернет. Особенности рекламы на ТВ. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации. Примеры популярных мемов.

Тема 2.7. Массовая культура. Современные молодежные субкультуры.

Культура быта и развлечений в современном обществе. Массовая и элитарная культуры. Формы, функции и признаки массовой культуры. Содержание массовой культуры. Влияние массовой культуры на человеческие качества и социальное поведение. Субкультуры, виды молодежных субкультур и их характер (хиппи, готы, панки, эмо и др.).

Тема 2.8. Подведение итогов самостоятельных исследований.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине

«Мировая художественная культура»

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания <i>(при необходимости)</i>	Форма контроля
1.	Основы теории мировой художественной культуры		10		
1.1.	Мировая художественная культура как система. Теории происхождения искусства.	Подготовить устное выступление по вопросам темы	2	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к устному опросу	Устный опрос
1.2.	Художественный образ и художественные средства	Подготовить устное выступление по вопросам темы	2	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к устному опросу	Устный опрос
1.3.	Основы теории и истории изучения изобразительного искусства	Подготовить презентацию о любимом шедевре изобразительного искусства	2	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к презентации	Устный опрос Презентации
1.4.	Основы теории и истории изучения музыкальной культуры	Подготовить презентацию о любимом шедевре музыкального искусства	2	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к презентации	Устный опрос Презентации

1.5.	Синтетические искусства и их особенности	Подготовить устное выступление по вопросам темы	2	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к устному опросу	Устный опрос
2.	Культура и искусство в современном образовательном пространстве.		34		
2.1	Образ человека, образ мироздания, человеческие отношения в художественной культуре	Подготовить доклад об идеальном образе человека в определенную историческую эпоху	4	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к докладу	Устный опрос Доклады
2.2.	Разнообразие феномена художественного произведения. Виды искусства (визуальные, пластические, звуковые, синтетические). Стили, жанры, эпохи	Подготовить устное выступление по вопросам темы	4	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к устному опросу	Устный опрос
2.3.	Гений в искусстве	Подготовить письменное эссе на тему «Гений в искусстве»	4	Написать эссе, используя материалы основной и дополнительной литературы по дисциплине	Устный опрос Проверка эссе
2.4.	Искусство как символическое действие	Подготовить устное выступление по вопросам темы	4	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по	Устный опрос, проверка конспектов

				дисциплине. Подготовиться к устному опросу	
2.5.	Кинематограф	Подготовить доклад «Мое любимое кино»	8	Обращение к конспекту лекции Подготовить доклад Посмотреть и проанализировать художественное произведение	Устный опрос Доклады Просмотр и анализ художественных произведений
2.6.	Современная медиакультура: телевидение, реклама. Феномен мемов и др.	Подготовить презентацию об одном из видов современной медиакультуры	4	Подготовить презентацию, используя материалы основной и дополнительной литературы по дисциплине	Устный опрос Презентации
2.7.	Массовая культура. Современные молодежные субкультуры	Подготовить доклад об одном из направлений молодежной субкультуры	2	Подготовить доклад, используя материалы основной и дополнительной литературы по дисциплине	Устный опрос Доклады
2.8.	Подведение итогов самостоятельных исследований		4		Дискуссия
		Итого за 4 семестр	44		

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Раздел 1. Основы теории мировой художественной культуры.

Тема 1.1. Мировая художественная культура как система. Теории происхождения искусства.

1. Понятие «художественная культура».
2. «Мировая» и «национальная» художественные культуры.
3. Подсистемы художественной культуры.
4. Теории происхождения искусства: биологизаторская, трудовая, магическая, игровая.

Тема 1.2. Художественный образ и художественные средства.

1. Понятие «художественного образа» как формы художественного мышления.
2. Основные черты художественного образа.
3. Виды художественных образов.
4. Художественные средства создания образов.

Тема 1.3. Основы теории и истории изучения изобразительного искусства.

1. Изобразительное искусство в системе культуры.
2. Виды и жанры изобразительных искусств.
3. Основные художественные стили в изобразительном искусстве.
4. Основные этапы исторического развития изобразительного искусства.
5. Выдающиеся шедевры изобразительного искусства.

Тема 1.4. Основы теории и истории изучения музыкальной культуры.

1. Музыка как вид искусства, ее специфические черты.
2. Основные средства музыкальной выразительности.
3. Коммуникативная триада музыкального искусства «композитор-исполнитель-слушатель».
4. Основные направления в музыкальном искусстве.
5. Выдающиеся шедевры музыкальной культуры.

Тема 1.5. Синтетические искусства и их особенности.

1. Понятие «синтетические искусства».
2. Основные виды синтетического искусства: театр (опера, трагедия, комедия, драма), балет, эстрадное искусство, цирк и их особенности.
3. Синтетическое искусство и синтез искусств.

Раздел 2. Культура и искусство в современном образовательном пространстве.

Тема 2.1. Образ человека, образ мироздания, человеческие отношения в художественной культуре.

1. Концепция человека и человеческих взаимоотношений в истории художественной культуры

2. Образ человека в пространстве различных этносов.

3. Идеалы красоты (мужской и женской).

Тема 2.2. Разнообразие феномена художественного произведения. Виды искусства (визуальные, пластические, звуковые, синтетические). Стили, жанры, эпохи.

1. Художественное произведение: материальный и духовный аспекты.

2. Восприятие художественного произведения как социальный феномен.

3. Виды искусства и их классификация.

4. Характеристика видов искусств и их взаимодействие.

Тема 2.3. Гений в искусстве.

1. Гений как эстетическая категория.

2. Проблема гения в искусстве.

3. Первоначальное неприятие великих творений.

Тема 2.4. Искусство как символическое действие.

1. Знаково-символическая функция искусства.

2. О роли символизма в жизни общества.

3. Символические образы в художественной культуре.

Тема 2.5. Кинематограф.

1. Место аудиовизуальной коммуникации в современной культуре.

2. Краткая история кинематографа.

3. Направления кинематографа: итальянский интеллектуальный кинематограф, советское кино 60-80-х годов, американское кино 90-2000-ых гг. и др.

4. Современные сериалы: основные тенденции.

Тема 2.6. Современная медиакультура: телевидение, реклама. Феномен мемов и др.

1. Особенности медиакультуры в современном культурном пространстве.

2. Медиакультура как «манипулятор» сознания.

3. Особенности рекламы на ТВ.

4. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации. Примеры популярных мемов.

Тема 2.7. Массовая культура. Современные молодежные субкультуры.

1. Культура быта и развлечений в современном обществе.

2. Массовая и элитарная культуры.

3. Формы, функции и признаки массовой культуры.

4. Влияние масскультуры на человеческие качества и социальное поведение.

5. Субкультуры, виды молодежных субкультур и их характер (хиппи, готы, панки, эмо и др.).

Тема 2.8. Подведение итогов самостоятельных исследований. Зачет.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) основная:

№ п/п	Наименование	Количество/ссылка на электронный ресурс
<i>а) основная:</i>		
1	<i>Садохин А.П.</i> История мировой культуры: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 975 с. — (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01847-8. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028487	ЭР
2	<i>Шкарлупина Г.Д.</i> Шаги в мир культуры: пособие по методике для студентов и учителей : учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 370 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1592-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277001	ЭР
3	<i>Толстикова И.И.</i> Мировая культура и искусство: Учебное пособие / Толстикова И.И.; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-253-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544693	ЭР
<i>б) дополнительная:</i>		
4	<i>Тихонова, А.Ю.</i> Региональная культура: опыт исследования : монография / А.Ю. Тихонова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 210 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7876-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481020	ЭР
5	Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении : сборник научных статей / Министерство культуры Российской Федерации, Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Кемерово и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - Вып. 2. - 367 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0277-5. - ISBN 978-5-8154-0298-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437558	ЭР
6	Грушевицкая Т.Г. Культурология: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-256-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/227028	ЭР

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - <http://biblioclub.ru>
2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com>
3. ЭБС «ZNANIUM.COM» <http://znanium.com>

Интернет-ресурсы:

Официальные страницы московских театров – [http:// www.theatre.ru](http://www.theatre.ru)

Официальный сайт Государственного музея «Эрмитаж» - [http:// www.hermitage.ru](http://www.hermitage.ru)

Официальный сайт журнала «Художник» - [http:// www.artisi-mag.ru](http://www.artisi-mag.ru)

Официальный сайт Русского музея - [http:// www.rusmuseum.ru](http://www.rusmuseum.ru)

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие:

– справочных изданий;

– аудиозаписей музыкальных произведений; электронных изданий образовательного назначения, реализованных на CD (DVD)-ROM;

– средств звуковоспроизведения (магнитофон/музыкальный центр/телевизор).

Необходим доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), мультимедийной аппаратуры во время проведения лекций и практических занятий; программное обеспечение - LibreOffice, Microsoft PowerPoint Viewer, Version: 14.0.7015.1000, Publisher: Microsoft Corporation, Install date: 2017-02-13, Size: 219,9 MB.