

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)

Кафедра культурологии и музеологии

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор ХГИК

_____ **Е.В.Савелова**

«_____» _____20__г.

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень специалитета
(2018 год набора)

Специальность
52.05.01 Актерское искусство

Специализация
Артист драматического театра и кино

Хабаровск
2018

Составитель:

Холодилова Елена Валериевна, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и музеологии

Рабочая программа дисциплины «Мировая художественная культура» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры культурологии и музеологии «03» сентября 2018 г., протокол № 1.

Содержание

1. Общие сведения о дисциплине.....	4
1.1. Наименование дисциплины.....	4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
1.3. Цель освоения дисциплины.....	4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине.....	4
2. Объем и содержание дисциплины.....	5
2.1. Объем дисциплины.....	5
2.2. Тематический план дисциплины.....	6
2.3. Краткое содержание разделов и тем.....	7
3. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы по дисциплине.....	13
3.1. Планы семинарских занятий.....	13
3.2. Задания для самостоятельной работы студента.....	30
4. Методические указания по освоению дисциплины.....	43
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине.....	45
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования.....	45
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций.....	46
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения.....	46
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения.....	54
6. Ресурсное обеспечение.....	57
6.1. Основная и дополнительная учебная литература.....	57
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	58
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....	59
6.4. Материально-техническая база.....	60
7. Воспитательная работа	61
8. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	62

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Мировая художественная культура» предназначена для специалистов, обучающихся по специальности 52.05.01 «Актерское искусство» специализации «Артист драматического театра и кино», в том числе для инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7.09.2016 г. № 1146.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Мировая художественная культура» входит в блок обязательных дисциплин базовой части Б.1.Б. 09.02 рабочего учебного плана подготовки специалистов. Изучение этой дисциплины способствует расширению культурологического знания, усилению теоретической и практической направленности профессиональной подготовки специалиста. Она коррелирует с дисциплиной «Основы культурологии». Для освоения дисциплины специалисты используют знания, умения, навыки, сформированные в средней школе при изучении гуманитарных дисциплин и предметов эстетического цикла.

1.3. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины – формирование целостного видения культурно-исторического процесса через призму духовно-художественного компонента культуры, ознакомление с основными идеями, образами и ценностными ориентирами, сконцентрированными в художественной культуре различных эпох и цивилизаций, активизация личностного и творческого потенциала, развитие умений по применению полученных знаний в практической и профессиональной деятельности.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код	Формулировка компетенции	Уровни освоения	Планируемые результаты обучения
ОК- 3	готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала	Пороговый уровень	Знать законы художественного творчества; уметь оценивать художественно-образную сторону явлений культуры; владеть навыками отбора и реализации методов развития художественного восприятия
		Стандартный	Знать природу художественного образа

		уровень	и законы восприятия художественного произведения; уметь развивать художественное восприятие через общение с образцами художественной культуры; владеть навыками творческой интерпретации произведений художественной культуры
		Эталонный уровень	Знать методы художественно-педагогической драматургии; уметь использовать творческий потенциал в творческих видах деятельности; владеть навыками проектирования и проведения творческих мероприятий по проблемам художественной культуры

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	ОФО		ЗФО	
	Всего часов	Семестры	Всего часов	Курсы:
Контактная работа (всего)	212	1-4		
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	164	1-4		
- семинары (СЗ)	48	1-4		
- практические (ПЗ)		-		
- мелкогрупповые (МГЗ)	-	-		
- индивидуальные (ИЗ)	-	-		
- групповое консультирование (Г)	-	-		
Самостоятельная работа студента (всего)	112	1-4		
СРС	67	1-4		
Контроль	45	1-4		
в том числе				
- подготовка курсовой работы		-		
- текущий контроль	19	2,3,4		
- промежуточный контроль (подготовка к зачету, экзамену)	26	1-4		
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	9 / 324	1-4		
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:		курсы:	
Зачет	2,3			
Экзамен	1, 4			

2.2. Тематический план дисциплины (ОФО)

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа студентов			
			Всего аудит орны х часов	ЛЗ	СЗ	Ко нсу льт ац ии (Г, И)	Вся СРС	СР С	контроль СРС	
									теку щий	про меж уто чн ый
Раздел 1. Художественная культура древнего, античного и средневекового мира										
1.1.	Художественная культура в метасистеме культуры (ОК-3)	10	8	6	2		2	2		
1.2.	Художественная культура древнего мира (ОК-3)	18	16	14	2		2	2		
1.3.	Художественная культура античного мира (ОК-3)	14	12	10	2		2	2		
1.4.	Художественная культура Византии, Древней Руси, Западной Европы и Арабского Халифата в эпоху средневековья (ОК-3)	21	18	14	4		3	3		
	Подготовка к экзамену	9					9			9
	Групповое консультирование к экзамену	-				-				
	Итого за 1-й семестр:	2/72	54	44	10	-	18	9	-	9
Раздел 2. Художественная культура Западной Европы в XV-XVIII веках и Отечественная культура XVIII века										
2.1.	Художественная культура Западной Европы в эпоху Возрождения (ОК-3)	23	15	10	5		8	6	2	
2.2.	Европейская художественная культура XVII-XVIII веков (ОК-3)	25	17	12	5		8	6	2	
2.3	История	24	12	8	4		12	6	2	4

	художественной культуры России XVII-XVIII веков (ОК-3)									
	Итого за 2-й семестр:	2/72	44	30	14	-	28	18	6	4
Раздел 3. Отечественная и западноевропейская художественная культура XIX века										
3.1.	Отечественная художественная культура XIX века (ОК-3)	34	14	10	4		20	17	3	
3.2.	Западноевропейская художественная культура XIX века (ОК-3)	38	14	10	4		24	17	3	4
	Итого за 3-й семестр:	2/72	28	20	8	-	44	34	6	4
Раздел 4. История художественной культуры XX – начала XXI веков										
4.1.	Художественная культура Западной Европы и Америки XX – начала XXI веков (ОК-3)	48,5	43	35	8		5,5	2	3,5	
5.1.	Современная художественная жизнь России (ОК-3)	50,5	43	35	8		7,5	4	3,5	
	Подготовка к экзамену	9					9			9
	Групповое консультирование к экзамену	-				-				
	Итого за 4-й семестр:	3/108	86	70	16	-	22	6	7	9
	Всего часов:	9/324	212	164	48	-	112	67	19	26

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Раздел 1. Художественная культура древнего, античного и средневекового мира

Тема 1.1. Художественная культура в метасистеме культуры

Основополагающие понятия курса. Художественный феномен как особый творческий континуум диалектического взаимодействия духовных, социальных и материальных основ человеческого бытия.

Искусство как основа и системообразующая доминанта художественной культуры. Художественно-образная природа искусства. Искусство как динамическая целостность, его элементный состав, структура

(система видов и жанров), функции. Видовые особенности и своеобразие средств художественного выражения.

Понятие о художественном образе. Жанрово-видовое многообразие художественно-образных моделей мира. Модель мира и образ мира в произведениях традиционной культуры. Образ Древа Мирового и его воплощение в разных национальных традициях.

Становление научного знания о художественной культуре. Подходы к изучению и методы исследования художественной культуры.

Мировая художественная культура как культурно-исторический и этнокультурный феномен. Этнические основы мировой художественной культуры. Художественная культура Запада и Востока.

Тема 1.2. Художественная культура Древнего мира

Возникновение и становление художественной культуры. Специфика первобытной культуры. Проблемы генезиса художественной культуры. Духовный мир человека первобытной эпохи. Мифологические модели мира и их воплощение в памятниках первобытного искусства. Обряд как художественная доминанта в первобытной культуре. Палеолитическое, мезолитическое и неолитическое изобразительное искусство. Древнейшие памятники первобытной культуры (наскальные рисунки, скульптурные изображения, архитектура). Значение первобытной культуры для современности.

Художественное наследие древних цивилизаций. Отражение эволюции представлений о человеке в искусстве различных культур. Своеобразие художественной культуры Древнего Востока, Древнего Египта, района Двуречья, Древней Мезоамерики. Религиозно-мифологическая доминанта культуры и искусства древних цивилизаций. Символика в искусстве древнейших культур.

Художественно-эстетические особенности древнеегипетского искусства. Канон и его роль в становлении и развитии изобразительного искусства. Древнеегипетская космология и искусство. Храм как модель космоса. Художественное наследие Древнего Египта и его мировое значение.

Художественная культура Передней Азии: этническое и культурно-историческое разнообразие. Культовая и дворцовая архитектура Передней Азии. Ритм как универсальный принцип искусства Передней Азии.

Художественная культура Мезоамерики. Ритуальная природа искусства. Вопросы своеобразия культур американского континента.

Художественные традиции, памятники художественной культуры Древней Индии. Основы восточного мировоззрения в художественной культуре Древнего Китая, Японии, стран Юго-Восточной Азии.

Тема 1.3. Художественная культура античного мира

Культура Древней Греции как начало и парадигма европейской культуры. Аполлоновское и дионисийское начала античной культуры. Эстетические и художественные основы античной греческой культуры. Образ человека в искусстве и жизни. Взаимодействие мифологии, религии, мировоззрения в древнегреческой художественной культуре. Мифы в

художественных произведениях древних греков. Театральные представления как школа воспитания и художественного образования. Отражение мироощущения греков в классической скульптуре и архитектуре.

Культура Древнего Рима как продолжение и развитие традиций Греции. Характерные черты римской культуры. Практицизм римлян и его выражение в мировоззрении и национальной художественной культуре. Своеобразие религии, архитектуры и скульптуры этрусков. Шедевры имперской монументальной архитектуры как воплощение художественных запросов римской империи. Вклад Рима в развитие мировой художественной культуры.

Тема 1.4. Художественная культура Древней Руси, Западной Европы и арабского халифата в эпоху средневековья

Общие принципы византийской культуры. Типы византийских храмов и их символика. Византийские иконы и мозаики. Влияние византийской художественной культуры на русское искусство. Культура Киевской Руси. Христианизация Руси и её роль в развитии русской художественной культуры. Православный храм как модель вселенной. Синтез искусств в древнерусском храме. Русская икона, её место в системе духовных ценностей. Возникновение и развитие иконописи на Руси. Монастыри как культурные центры России. Древнерусская литература и её жанры. Музыка в культуре русского средневековья. Духовно-нравственные основы древнерусской культуры. Древняя Русь как колыбель и основание русской художественной культуры.

Средневековая культура Европы: истоки, периодизация, условия формирования и основные черты духовной культуры. Своеобразие средневековой картины мира, её теоцентрический символично-догматический характер. Христианская картина мира и её отражение в храмовом зодчестве. Романский и готический стили. Ведущие литературные формы средневекового искусства. Музыкальная культура Средневековья.

Художественные особенности культуры Арабского халифата. Формирование исламской культуры и искусства. Искусство как проявление Единства в красоте и упорядоченности Космоса. Основные особенности мусульманской архитектуры. Градостроительство. Светская архитектура. Символика культовых сооружений. Мечеть как образ мира. Синтез искусств в мечети. Каллиграфия как вид изобразительного искусства. Музыкальные законы арабесок. Литературные жанры.

Раздел 2. Художественная культура Западной Европы в XV – XVIII веках и отечественная культура XVIII века

Тема 2.1. Художественная культура Западной Европы в эпоху Возрождения

Античная культура как путь к исторической самоидентификации, средство преодоления кризиса средневековой культуры и обновления духовности. Поиск индивидуальности, стремление к личностному росту, творческой и созидательной активности, эстетическому освоению мира.

Возрожденческая интерпретация красоты. Художественный характер культуры Ренессанса. Антропоцентризм художественной культуры Возрождения. Культ художника-творца. Титанизм возрожденческой личности. Живопись как эстетическая доминанта искусства Ренессанса. Гуманизм как основная черта идеологии Возрождения. Проявление эстетики гуманизма в литературном творчестве. Светская музыка и театр Ренессанса. Характерные особенности и своеобразие художественной культуры Северного Возрождения. Титаны Северного Возрождения. Общемировое значение художественной культуры Ренессанса.

Тема 2.2. Европейская художественная культура XVII-XVIII веков

Характеристика европейской культуры Нового времени. XVII-XVIII века как переходная эпоха от средневековой к новоевропейской культуре. Влияние развития механистической картины мира на художественное мировоззрение. Драматизм как основная доминанта мировоззрения. Барокко и Просвещение – этапы в развитии художественной культуры. Основные художественные направления и стили в искусстве: маньеризм, барокко, классицизм, рококо, сентиментализм. Натуралистические и реалистические тенденции в искусстве. Видовая и жанровая дифференциация художественной культуры. Сценическое искусство как доминанта искусств. Театроцентризм. Становление национальных европейских театров. Отражение просветительской картины мира в разных видах искусства. Главенство портрета в живописи и скульптуре.

Тема 2.3. История художественной культуры России XVIII века

Утверждение новой культуры в России как результат петровских преобразований. Политика европеизации. Воплощение художественных принципов Нового времени в архитектурном облике Санкт-Петербурга.

Своеобразие русского барокко и рококо. Характерные особенности русского Просвещения. Классицизм как стиль эпохи. Образ державной России в парковом и архитектурном пейзаже.

Академия художеств и её роль в развитии русского искусства. Портрет как ведущий жанр живописи. Классицизм и сентиментализм в литературном творчестве.

Раздел 3. Отечественная и западноевропейская художественная культура XIX века

Тема 3.1. Отечественная художественная культура XIX века

Романтизм и реализм в русской культуре XIX века. Литературоцентризм в искусстве. Театральная жизнь в России. Основные направления, стили, тенденции развития русской архитектуры XIX века – эволюция: от классицизма к модерну. Русский ампи́р. Особенности развития русской живописи. Идеи и художественно-эстетические принципы художников-передвижников. Русский пейзаж как отражение Русской идеи. Художественное воплощение западничества и славянофильства. Религиозно-философская культура. Шедевры русской классической литературы XIX в. Романтические и реалистические особенности русской литературы. Поэзия

Золотого века. Музыкальная культура России XIX в. Общие итоги развития художественной культуры России XVIII-XIX веков. Традиции и новаторство, закономерности и тенденции. Бал как явление культуры.

Тема 3.2. Западноевропейская художественная культура XIX века

Художественная культура в Западной Европе XIX века: социокультурный, духовно-содержательный и морфологический аспекты. Основные художественные направления, течения, стили, школы. Литература как эстетическая доминанта искусства.

Романтизм как мироощущение и художественный метод. Романтизм в изобразительном искусстве, литературе и музыке. Судьба романтического театра. Главные парижские театры и театры бульваров.

Реализм как творческий метод. Зарождение национального пейзажа в творчестве художников барбизонской школы. Мастера оперного реализма в мировом музыкальном искусстве. Литературные шедевры реализма. Натурализм как художественный метод. Движение Свободных сцен. Экология личности в новой драме. Веризм в скульптуре, музыке.

Искусство второй половины 19 в. Борьба творческой интеллигенции против академизма, техницизма, «салонного» искусства, «индустрии зрелищ». Объединения «свободных художников», разнообразие их программ и целей.

Франция – европейский центр искусства. Французский импрессионизм как переход к беспредметному искусству. Импрессионизм в музыке, живописи и скульптуре. Неоимпрессионизм, особенности метода и техники (дивизионизм, пуантилизм). Постимпрессионизм. Мироощущение и творческие искания постимпрессионистов. Развитие индивидуальных художественных стилей.

Раздел 4. История художественной культуры XX – начала XXI веков

Тема 4.1. Художественная культура Западной Европы и Америки XX – начала XXI веков

Новые художественно-эстетические ценности переходного времени. Мироощущение творческой личности в начале века. Темы жестокости, абсурдности и трагичности бытия в литературном творчестве. Кино как доминанта художественной культуры. Специфика языка киноискусства. Развитие национальных и авторских школ в кино.

Многообразие ликов художественной культуры рубежа веков. Рождение новых форм художественного общения и творчества. Философско-эстетическое обоснование модернизма. Символизм как мироощущение. Проблема традиции и новаторства в искусстве модерна. Парижская школа живописи. Духовная доминанта произведений А. Матисса, П. Пикассо и М. Шагала. Трагическое мироощущение в культуре европейского неоавангарда. Влияние идей экзистенциализма на мировое искусство.

Авангард и авангардизм. Культурно-психологические аспекты экспрессионизма. Мастера абстракции. Разрушение традиционной эстетики в

творчестве дадаистов. Сюрреализм как художественно-эстетическая технология психоанализа.

Перемещение центра культуры и искусства в Америку. Новая жизнь экспериментального искусства. Поп-культура и искусство поп-арта. Расцвет абстрактного искусства. Концептуализм в художественной культуре. Культура современной Америки. Американоцентризм культуры XX века. Индустрия кино в американской и мировой массовой культуре.

Развитие «Новой архитектуры» в XX веке. «Иная архитектура» («Хай-тек»). Ландшафтная архитектура. Новые поиски в лэнд-арт.

Постмодернизм как историко-культурное явление 20 века. Постмодернизм в литературе, архитектуре и изобразительном искусстве.

Художественная культура зарубежных стран на рубеже 20-21 веков: тенденции, прогнозы, перспективы развития. Диалог культур в искусстве. Духовно-религиозные искания в современной культуре. Научно-технический прогресс и художественная культура. Глобальные проблемы современной культуры в произведениях искусства. Экология культуры.

Тема 4.2. Современная художественная жизнь России

Особенности культурного развития России в конце XIX – начале XX вв. Новые религиозно-философские системы. «Серебряный век» в русской поэзии. Традиции и новаторство в поэзии символистов, акмеистов, футуристов. Реалистическое и модернистическое направления в литературе.

Поиски новых идей, эстетических принципов, художественных форм в изобразительном искусстве. Творческие группы и художественные объединения. Художественно-философские идеи русского авангарда.

Памятники архитектуры модерна.

Идеи модернизма в русской музыке. Синтез жанров, видов искусства. Русская вокальная школа. Формирование школы русского реалистического театра. Новые принципы режиссуры, актерского искусства, оформления спектаклей. Театры России.

Художественная культура советского общества: сложность и противоречивость. Классовый подход к культуре, просвещению. Эмиграция представителей русской культуры.

Пафос борьбы, революционная романтика, воспевание социалистического общества и его вождей, социальный герой в литературе советского периода. Литературные объединения. Метод унификации художественного творчества в социалистическом реализме.

Советская культура в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Тема патриотизма, Родины, самоотверженного героя в литературе. Развитие песенного жанра. Тема войны в станковой живописи, графике. Плакат, шарж, кукрыникисы как жанры изобразительного искусства.

Художественная культура эпохи «Оттепели». Культурный андеграунд. Литература «шестидесятников». Развитие жанра «авторской» песни. Культура диссидентов в период 70-80 годов. Театральное искусство советской эпохи. Развитие русского и советского кинематографа, шедевры кино.

Художественная культура постсоветского периода. Художественная культура русского зарубежья. Постмодернистские поиски в современной культуре.

Отечественный кинематограф, шедевры русского и советского кинематографа.

Знаменитые художественные и этнографические музеи, театры, концертные залы. Шедевры мирового искусства в музеях России.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий для ОФО

3.1.1. Тема семинара: Мировоззренческие аспекты традиционной художественной культуры Японии.

Цель: выявить особенности восточного типа культуры, специфику японской эстетики и их отражение в традиционных видах искусства.

Вопросы:

1. Культура Востока и Запада. Характерные черты восточного типа культуры.
2. Философия и эстетика традиционной икэбаны. Легенды о появлении икэбаны.
3. Философия и эстетика японского сада. Виды садов, структура, материалы, символика.
4. Поэзия Японии. Жанры, темы, образы, поэтические каноны. Хокку, танка и др.
5. Традиционная музыка Японии. Музыкальные инструменты, природосообразность музыки.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Почему европейская художественная культура XIX-XX веков обращается к мотивам и образам восточной культуры? Как это можно объяснить в контексте культурно-исторического и мировоззренческого развития?
2. Почему великий художник-импрессионист К. Моне главным делом своей жизни называет не живопись, а создание японского сада?
3. Какое значение имеет ритм в художественной культуре Японии? Приведите примеры.
4. Как эгоцентрическое сознание отразилось в произведениях художественной культуры Японии? Приведите примеры.

3.1.2. Тема семинара: Художественная культура Древнего Египта.

Цель: познакомиться с основными цивилизационными особенностями и характерными чертами художественной культуры Древнего Египта;

выявить отражение особенностей мировоззрения египтян в произведениях художественной культуры.

Вопросы:

1. Художественные-эстетические и мифологические аспекты культуры Древнего Египта. Культ метафизического мира в древнеегипетской художественной культуре.

2. Функциональное назначение искусства в Древнем Египте.

3. Мировое значение достижений древнеегипетской культуры.

4. «Книга мертвых» и её организующее значение для культурной жизни Древнего Египта.

4. Монументальная архитектура Древнего Египта.

5. Древнеегипетские художественные и эстетические каноны в изобразительном искусстве.

6. Представления о женской красоте в искусстве Древнего Египта (на примере портретов Нефертити).

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Какие культурные связи существуют у культуры Древнего Египта и русской культуры? Представьте примеры из истории русской художественной культуры.

2. Почему идеал женской красоты Нефертити остается актуальным в современной культуре?

3. О каких ценностях культуры может рассказать «Книга мертвых»? Аргументируйте свой ответ.

4. Какие представления о мире древних египтян отразились в сакральной архитектуре?

5. Как Вы думаете, дает ли каноническое искусство возможность творческого развития или ставит художнику границы творчества? Аргументируйте свой ответ.

3.1.3. Тема семинара: Идеино-художественное своеобразие героического эпоса «Илиада» и «Одиссея»

Цель: дать представление о героическом эпосе; проанализировать художественные особенности гомеровских поэм «Илиада» и «Одиссея»; познакомиться с основными трактовками гомеровских поэм.

Вопросы:

1. Время, место создания «Илиады» и «Одиссеи». «Гомеровский вопрос»: история и современность.

2. Характерные особенности гомеровского эпоса «Илиада».

3. Поэтическое своеобразие эпоса «Илиада».

4. Гомеровское понимание красоты. Женские образы в поэме «Илиада».

5. Особенности поэмы «Одиссея»: бытописание и семейные отношения в поэме, архетипические образы, художественный язык, специфика композиции поэмы

6. Образ Пенелопы, его художественные интерпретации в искусстве.

7. Тема рока (судьбы) в гомеровских поэмах.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Какие особенности сюжета и художественного языка поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея» отразились в современных литературных, кинематографических и изобразительных интерпретациях?

2. Какие архетипические образы культуры выражены в произведениях Гомера? Аргументируйте свой ответ.

3. Какие фольклорные мотивы свойственны поэме Гомера «Одиссея»?

3.1.4. Тема семинара: Художественная культура Византии. Древняя Русь: у истоков русской художественной культуры.

Цель: познакомиться с основными характеристиками византийской и истоками древнерусской художественной культуры; выявить влияние культуры Византии на формирование и развитие художественного мира Древней Руси.

Вопросы:

1. Православие и художественная культура Византии. Художественное своеобразие культуры Древней Руси. Византийское влияние на русскую художественную культуру.

2. Конструктивные особенности византийской культовой архитектуры. Храм как образ мира. Храм Святой Софии как главный храм христианской ойкумены.

3. Синтез архитектуры, музыки, слова и изобразительного искусства в художественной культуре Древней Руси.

4. Иконопись в религиозном искусстве Византии и Древней Руси.

5. Шедевры древнерусской иконописи в творениях Феофана Грека, Андрея Рублёва, Дионисия.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Как образ мира и человека отражен в византийском и русском православном храме?

2. Какие черты иконописи в Древней Руси переданы через сюжет, композицию, художественный язык фильма А. Тарковского «Андрей Рублев»?

3. Какие главные христианские ценности отражены в храмовом зодчестве и в иконописи Древней Руси?

4. В чем заключены византийские традиции и национальные русские новаторства в искусстве Древней Руси?

3.1.5. Тема семинара: «Слово о полку Игореве» как шедевр древнерусской литературы

Цель: рассмотреть особенности произведений древнерусской литературы; сравнить исторические и литературоведческие трактовки произведения «Слово о полку Игореве»; освоить практические приемы анализа произведения древнерусской литературы, специфику художественного языка, символики.

Вопросы:

1. История нахождения произведения. Проблемы перевода.
2. Исторический комментарий основных лиц и событий «Слова».
3. Проблема жанра «Слова о полку Игореве»
4. Особенности языка и ритмической организации речи в «Слове».
5. Образы главных героев: князь Игорь, Боян, Всеволод, Ярославна.
6. Роль плача Ярославны в сюжетно-композиционной системе произведения.
7. Образ русской земли, русской природы.
8. Художественные интерпретации Слова в разных видах искусства.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. В чем специфика сюжета «Плач Ярославны» в «Слове о полку Игореве»? Какое он место занимает в художественном пространстве текста? Какие доминирующие идеи и смыслы представлены в музыкальных, театральных и изобразительных интерпретациях плача?
2. Какое влияние «Слово о полку Игореве» имело на развитие русской классической литературы?
3. Какие аксиологические аспекты русской культуры отражены в произведении? Аргументируйте свой ответ.

3.1.6. Тема семинара: Экзистенциальные проблемы в трагедии У. Шекспира «Гамлет»

Цель: раскрыть философский смысл великой трагедии Шекспира через анализ ее драматургической поэтики; познакомиться с историей восприятия образа Гамлета в критике разных эпох; подтвердить «вечный» статус шекспировского образа.

Вопросы:

1. «Шекспировский вопрос»
2. Источники сюжета о принце Гамлете. Особенности его трактовки у Шекспира.
3. Характер конфликта. История восприятия трагедии Шекспира «Гамлет» в европейской и отечественной критике.
4. Образ Гамлета. Значение монолога «Быть или не быть?» в раскрытии сущности образа.
5. Проблема мести в трагедии.
6. Женские образы: Офелия и Гертруда.
7. Основные мотивы трагедии: мотив искусства, мотив безумия, мотив смерти.
8. Особенности языка трагедии.
9. Интерпретация образов Гамлета и Офелии в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Почему произведение У. Шекспира называют первым в истории культуры экзистенциальным произведением? Как экзистенциальная проблематика отразилось в художественных интерпретациях данного

произведения в литературе, изобразительном и театральном искусстве, в кино?

2. Какое место занимает произведение в истории мировой культуры? Аргументируйте свой ответ.

3. Каким образом отражаются культурно-исторические особенности в художественных интерпретациях произведения в разных видах искусства?

4. Какие художественно-философские идеи 17-20 вв. предвосхитил У. Шекспир в своем произведении? Аргументируйте свой ответ.

3.1.7. Тема семинара: Творчество П. Кальдерона как пример мировоззрения и стиля барокко. Пьеса «Жизнь есть сон».

Цель: познакомить студентов с поэтикой барочного произведения, научить выявлять зависимость темы произведений от современных ему событий; выявить своеобразие конфликта в пьесе, основные сюжетные линии; проанализировать текст трагедии с точки зрения теории «быстрого разума».

Вопросы

1. Двойственный характер творчества П. Кальдерона и двойственность его оценки в веках.

2. Драма «Жизнь есть сон» как пример литературы барокко:

а) философская и эстетическая программа барокко и ее отражение в пьесе; теория «быстрого разума»;

б) композиция пьесы как способ барочного мироощущения;

в) концепция личности в пьесе;

г) черты барокко в стиле Кальдерона в соотнесенности с философскими идеями (контраст и антитеза; символика и аллегории; особенности метафор; лейтмотивы в образности пьесы; поэтический рационализм);

3. Место Кальдерона в драматургии его времени. Сходство и различие драм Кальдерона и Лопе де Вега.

4. Концепция человека в произведении барочных писателей.

5. Тема сна у Кальдерона и ее развитие в литературе.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Какие черты барочного мировоззрения нашли свое отражение в произведении П. Кальдерона «Жизнь есть сон»? Напишите альтернативную историю окончания произведения в стиле барокко, классицизма и возрожденческого реализма.

2. Как проявляется проблема истории и вечности в произведении Кальдерона?

3. Какие особенности творческого метода П. Кальдерона нашли свое отражение в художественной культуре 19-20 веков?

3.1.8. Тема семинара: Жан Расин и эволюция трагедии французского классицизма во 2-й половине 17 века. Трагедия Ж. Расина «Федра»

Цель: дать представление об эволюции классицистической трагедии; выявить особенности янсенистской трактовки образов в трагедии; освоить

практические приемы анализа классицистических трагедий.

Вопросы:

1. Интерес к мифу о Федре и Ипполите в мировой литературе.
2. Античный миф и его трансформация в пьесах Расина.
3. Философия янсенизма и эволюция классицистической трагедии.
4. Композиция трагедии и раскрытие через нее авторского замысла.
5. Конфликт в трагедии и его особенности в сравнении с корнелевским конфликтом. Воплощение конфликта в главных образах трагедии.
6. Сходство и различие в трактовке античного мифа об Ипполите у Еврипида и Расина.
7. Эстетическое новаторство Ж. Расина. Выводы, итоги, обобщения.
8. Расин и Корнель: сравнительная характеристика.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Какие черты классицистического метода выражены в речи и поведении главных героев? Составьте диспут между героями П. Корнеля и Ж. Расина, в котором бы отражались их особенности мышления.
2. В чем сходство и различие в трактовке античного мифа о Федре и Ипполите у Еврипида и Расина?
3. Каковы особенности интерпретации образа Федры в 20-21 веке в театральном и литературном творчестве?

3.1.9. Тема семинара: Внестилевая линия в художественной культуре XVII в.

Цель: изучить комплекс художественных концепций, характеризующихся выходом за пределы официального стиля; выявить национальные особенности и индивидуальную манеру художников внестилевой линии.

Вопросы:

1. Предпосылки развития внестилевой линии в культуре XVII в.
2. Внестилевая тенденция в искусстве Испании и проблемы ее взаимодействия с барокко:
 - а) своеобразие творческой манеры Эль Греко; проблемы маньеризма в испанской живописи;
 - б) художественно-эстетические эксперименты Диего Родригеса де Сильва Веласкеса.
3. Реалистическая доминанта в искусстве Голландии:
 - а) психолого-драматическая доминанта творчества Рембрандта Харменса Ван Рейна;
 - б) Делфтская школа, ее роль в развитии художественной культуры Голландии второй половины XVII в.
4. Формирование развитой жанровой системы в голландской живописи:
 - а) эволюция натюрморта; типы, сюжеты и символика;
 - б) многообразие бытового жанра; творчество «малых голландцев».
5. Символика голландского цветочного и философского натюрморта.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Как повлияло творчество Эль Греко на развитие искусства последующих эпох?
2. Какие главные идеи картины Д. Веласкеса «Менины» отражены в художественных интерпретациях П. Пикассо?
3. Как в жанре натюрморт отразились особенности мировоззрения 17 века?
4. В чем особенности трактовки притчи о блудном сыне в картине Рембрандта «Возвращение блудного сына»?
5. Каким образом творчество Вермеера Делфтского повлияло на развитие импрессионизма?

3.1.10. Тема семинара: Художественная культура Франции XVIII в.

Цель: выявить национальные особенности художественной культуры Франции XVIII в. и ее места в развитии мировой культуры, определить ее жанровую и стилевую направленность, познакомиться с новыми формами культурных институтов.

Вопросы:

1. Эстетика стиля рококо:
 - а) Ватто как мастер «галантных празднеств»;
 - б) Франсуа Буше как типичный выразитель идеологии и вкуса придворно-дворянских кругов;
 - в) значение творчества Ж.-О. Фрагонара в истории французской школы.
2. Поиски нового стиля в архитектуре Франции XVIII в.:
 - а) стиль рококо в декорации интерьеров, садовой архитектуре;
 - б) французский неоклассицизм в архитектуре конца XVIII в.;
 - в) «бумажная архитектура».
3. Академия живописи и скульптуры, ее характер и роль в XVIII в.
4. Реалистические течения во французском искусстве XVIII в.:
 - а) жанровые картины, натюрморты, портреты Жана Батиста Симеона Шардена;
 - б) портретисмы придворно-аристократического круга (Наттье, Токе, Латур);
 - в) Ж.-Б.Грез и сентиментально-морализующее направление в живописи.
5. Неоклассическое направление во французском искусстве конца XVIII в. «Стиль Людовика XVI».

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Какие особенности эпохи и творчества А. Ватто, на ваш взгляд, отражены в сюжете и художественном языке фильма «Тайна Антуана Ватто» (режиссер Лорен де Бартилья).
2. Почему культуру рококо называют «женским» или «изящным» веком? Приведите примеры из разных сфер художественной культуры.
3. Какие мировоззренческие идеи времени повлияли на тематику и художественный язык рококо?

3.1.11. Тема семинара: Специфика художественной культуры Англии XVII–XVIII вв.

Цель: выявить национальные особенности художественной культуры Англии XVII–XVIII вв. и ее место в развитии мировой культуры, определить идеи Английского Просвещения и их влияние на тематику, художественно-образную систему, специфику стилей и жанров в искусстве.

Вопросы:

1. Выражение мира чувств и ощущений как основа художественной культуры Англии:

а) портретное искусство Джошуа Рейнолдса;

б) взаимодействие человека и окружающего мира на полотнах Томаса Гейнсборо;

в) лирико-драматическая природа английского пейзажа XVIII в.

2. Назидательный характер английской культуры:

а) Уильям Хогарт как основоположник критического реализма в живописи;

б) развитие английской карикатуры во второй половине XVIII в.

(Т. Роуландсон, Дж. Гильрей, Р. Ньютон, Г. Банбери и др.)

3. Англия XVII–XVIII вв. как центр европейской архитектуры:

а) палладианство; творческие новаторства Иниго Джонса;

б) архитектурная школа Кристофера Рена;

в) неоклассицизм в архитектуре XVIII в.;

г) неоготика.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Какую роль сыграла английская художественная культура на развитие стилей, жанров, направлений в мировой художественной культуре последующих эпох?

2. Какие черты английской национальной культуры отразились в творчестве мастеров XVII–XVIII вв.?

3. Каковы жанровые особенности художественной культуры данного периода, как в них отразилось мировоззрение эпохи?

3.1.12. Тема семинара: Архитектурный облик Санкт-Петербурга

Цель: выявить особенности русской архитектуры XVIII в., влияние западноевропейских стилей на создание архитектурного облика Санкт-Петербурга.

Вопросы:

1. Градостроительство Санкт-Петербурга, специфика планирования города.

2. Особенности русского барокко и классицизма в архитектуре города.

3. Возвеличивание монарха в архитектуре стиля ампир.

4. Садово-парковая архитектура города и пригородов.

5. Архитектурный облик города в произведениях литературы.

6. Шедевры архитектурного искусства.

7. «Легенды» о великих событиях и людях города, которые хранят архитектурные памятники.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Каким предстает архитектурный облик города Санкт-Петербург в произведениях поэтов и писателей XIX-XX веков?
2. Какие легенды хранят архитектурные памятники Санкт-Петербурга?
3. В чем проявились западноевропейские традиции и русские новаторства в архитектуре Санкт-Петербурга?

3.1.13. Тема семинара: Особенности французского романтизма. Идеино-художественное своеобразие романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»

Цель: выявить своеобразие романтического историзма во французской литературе на примере анализа романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери»; развить навыки анализа романного жанра.

Вопросы:

1. Романтизм как художественный метод. Специфика французского романтизма.
2. Творческий путь В. Гюго
3. Особенности жанра. Концепция историзма Гюго. Способы создания местного и исторического колорита в романе. Обращение к эпохе позднего Средневековья как полемика с классицизмом.
4. Принципы создания романтических характеров (портретная характеристика, антитеза, гипербола, гротеск, символичность). Система образов. Исторические и вымышленные персонажи.
5. Концепция готической архитектуры. Символическая многозначность образа Собора.
6. Интерпретация произведения в кино, музыкальном и хореографическом искусстве.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Почему критики утверждают, что образ Собора Парижской Богоматери в романе В. Гюго является образом эпохи?
2. Какие черты романтизма как мироощущения и художественного метода характерны для романа В. Гюго?
3. Как они отражены основные идеи романа в его художественных интерпретациях 20 века?

3.1.14. Тема семинара: Реалистический метод в русской литературе. «Анна Каренина» – роман о современности

Цель: определить место романа в творчестве писателя и в истории русской культуры, осмыслить философско-психологическое и художественное своеобразие романа.

Вопросы:

1. «Анна Каренина» и духовные искания Толстого в 1870-е годы. Переход писателя на позиции патриархального крестьянства.

2. Сущность и причины трагедии Анны.
3. Образ Анны в ряду героинь русского романа (Татьяна Ларина, Лиза Калитина, Ольга Ильинская, Настасья Филипповна, Наташа Ростова).
4. Мужские образы в романе: образ Вронского (конфликт между страстью и самолюбием); образ Каренина («человек-шаблон»); образ Стивы Облонского («легковесность»); образ Левина (автобиографичность, духовные искания Толстого).
5. Время как художественный инструмент романа (поэтика хронологии и композиция).
6. Поэтика романа «Анна Каренина. Мотивная структура (мотивы дома, смерти-рождения, крови и железа). Символика имен. «Двойной» сон-кошмар Анны и Вронского. Внутренний монолог Анны (поток сознания).
7. Образная система романа Л. Толстого «Анна Каренина» и романа Г. Флобера «Госпожа Бовари».

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. В чем смысл трагедии героини в романе Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина»?
2. Какими предстают образы главных героев в кинематографических интерпретациях текста в современной культуре?
3. Какими предстают образы главных героев в театральных интерпретациях текста в современной культуре?

3.1.15. Тема семинара: Реализм как творческий метод в западноевропейской художественной культуре XIX в.

Цель: выявить причины формирования и развития реалистического метода в художественной культуре XIX в., определить предмет реалистического исследования, основные положения реализма в национальных школах искусства.

Вопросы:

1. Реализм: проблема дефиниции.
2. Зарождение национального пейзажа в творчестве художников барбизонской школы; особенности художественного стиля Ж.Ф. Милле.
3. Реалистические тенденции в творчестве Гюстава Курбе; «Павильон реализма» 1855 г.
4. Политическая карикатура, живописные и графические образы классической литературы, скульптурные работы Оноре Домье. Образ Дон Кихота в творчестве Оноре Домье.
5. Реализм в немецком искусстве:
 - а) творчество Адольфа Менцеля: живопись и графика, тема труда, «Детский альбом», жанровые и исторические картины;
 - б) психологический портрет Вильгельма Лейбля.
6. Творчество Д. Верди как вершины оперного реализма в мировом музыкальном искусстве.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Почему тему труда в живописи Ж.Ф. Милле называют поэтической?

2. Какие исторические и архетипические идеи выражены через образ Дон Кихота в творчестве Оноре Домье.

3. Какое влияние оказало творчество Гюстава Курбе на реализм в литературе?

3.1.16. Тема семинара: Постимпрессионизм, развитие индивидуальных художественных стилей

Цель: выявить особенности мироощущения и творчества постимпрессионистов, определить место постимпрессионизма в развитии мирового искусства, его влияние на культуру XX в.

Вопросы:

1. Преодоление импрессионизма в творчестве В. ван Гога:
 - а) экзистенциальные мотивы в художественных образах мастера;
 - б) живописный язык и мироощущение художника;
 - в) психологический натюрморт; «экологическое» пространство полотен.
2. П. Сезанн как предшественник кубизма:
 - а) геометрическая философия художника; философский натюрморт;
 - б) мифологемы в творчестве П. Сезанна;
 - в) влияние Сезанна на становление искусства XX в.
3. Творчество П. Гогена: в поисках утраченного рая:
 - а) взаимопроникновение христианских и языческих образов;
 - б) музыкальность – основа живописного языка художника;
 - в) черты символизма и наивизма в работах автора.
4. «Цветы зла» на полотнах А. Тулуз-Лотрека:
 - а) стихия внутреннего и внешнего движения;
 - б) развитие гротеска в творчестве художника;
 - в) афиша и плакат как произведения художественной культуры.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Почему на рубеже XIX века актуальным становится жанр автопортрета? Как это связано с мировоззрением эпохи?
2. Какое влияние оказало творчество постимпрессионистов на развитие беспредметного искусства?
3. Какие художественные идеи П. Сезанна легли в основу кубизма?
4. Какова философско-психологическая концепция жанра натюрморт у постимпрессионистов?

3.1.17. Тема семинара: Тема любви в творчестве А.И. Куприна

Цель: исследовать концепцию любви в произведениях А.И. Куприна; осмыслить художественное воплощение идеи любви как самой состоятельной формы утверждения и выявления личностного начала в человеке, раскрыть социально-нравственную проблему через тему любви в произведениях писателя.

Вопросы:

1. Философия любви А.И. Куприна.

2. Роль образов природы в раскрытии темы любви в повести «Олеся».
3. Повесть «Суламифь». Художественные средства создания восточного колорита. Легендарно-исторический, философско-познавательный и интимно-личный планы композиционно-сюжетной структуры повести.
4. «Гранатовый браслет» как акафист любви. Проблема жанра, содержания и формы. Мастерство Куприна-рассказчика: композиция, мастерство психологического портрета, функции второстепенных персонажей.
5. Традиции русской классической литературы в произведениях А.И. Куприна о любви.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Какие философско-культурологические идеи библейской Песни Песней отражены в произведении А.И. Куприна «Суламифь» и в серии картин М. Шагала «Песнь Песней»?
2. Какую роль играет образ природы в произведениях А.И. Куприна?
3. Как показана духовная инициация героев в произведениях автора о любви?
4. Каковы традиции русской классической литературы 19 века и новаторские черты литературы 20 века находят свое отражение в произведениях автора? Аргументируйте свой ответ.

3.1.18. Тема семинара: Модерн в художественной культуре рубежа веков

Цель: изучить культурно-исторические предпосылки развития и философско-эстетических основ модерна; познакомиться с основными направлениями и национальными особенностями художественной культуры модерна, с представителями в архитектуре, изобразительном, декоративно-прикладном и ювелирном искусстве.

Вопросы:

1. Теоретические основы модерна: культурно-исторические предпосылки развития стиля; философия и эстетика модерна; модерн как стиль жизни.
2. Стиль модерн в архитектуре: поиски новой пластики, проблема традиции и новаторства.
3. Великие архитекторы модерна: Ф. Шехтель, А. Гауди и др.
4. Мастера модерна в изобразительном искусстве:
 - а) черты стиля модерн в творчестве художников объединения «Мир искусства», «Наби», Абрамцевского кружка;
 - б) монументальные панно Г. Климта;
 - в) модерн в графике О. Бёрдслея;
 - г) специфика скульптуры модерна.
5. Декоративно-прикладное и ювелирное искусство модерна:
 - а) новаторская природа декоративного и ювелирного творчества Рене Лалика;

- б) роль «школы Нанси» в развитии стиля модерн;
- в) искусство витража.

6. Модерн в театральном искусстве.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Как объяснить природосообразность стиля модерн в контексте мироощущения творческой личности на рубеже XIX-XX веков?
2. Почему модерн называют «стилем жизни»?
3. Каким образом в искусстве модерна заключен диалог западного и восточного типов культуры? Аргументируйте свой ответ, приведите примеры.
4. В чем заключаются национальные особенности архитектуры модерна?

3.1.19. Тема семинара: Концепция жизни и человека в творчестве Л. Андреева

Цель: познакомиться с философско-эстетическими особенностями творчества и художественного метода Л. Андреева; выявить традиции классической литературы и новаторства в произведениях автора, синтез реализма, экспрессионизма и символизма; определить роль творчества писателя в развитии мировой культуры.

Вопросы:

1. Ранние рассказы Л. Андреева, их реалистическая основа, философский смысл и художественное новаторство.
2. Философские проблемы в прозе Л. Андреева: жизнь и смерть, человек и рок, вера и безверие, противоречивость природы человека.
3. Демифологизация в произведениях Л. Андреева.
4. Идеино-художественное своеобразие повести «Иуда Искариот».
5. Категория игры в творчестве Л. Андреева.
6. Традиции творчества Ф. Достоевского в произведениях Л. Андреева.
7. Влияние философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше на творчество Л. Андреева.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Какие философские идеи А. Шопенгауэра легли в основу творчества Л. Андреева?
2. Какова трактовка образа Иуды в произведении Л. Андреева «Иуда Искариот»?
3. Каковы традиции русской классической литературы 19 века и новаторские черты литературы 20 века находят свое отражение в произведениях автора? Аргументируйте свой ответ.
4. Каковы особенности интерпретации произведений Л. Андреева в кинематографе? Приведите анализ одной из интерпретаций.

3.1.20. Тема семинара: Символизм в художественной культуре рубежа веков

Цель: выявить основные черты символизма как мироощущения и

художественного направления; познакомиться с творчеством основных представителей и художественных сообществ символизма; совершенствовать навыки художественного анализа.

Вопросы:

1. Истоки философии и эстетики символизма (Платон, Плотин, Сведенборг, Ф. Шеллинг, Ф. Шлегель, А. Шопенгауэр, А. Бергсон и др.):
 2. Первые шаги в становлении символизма во французской живописи:
 - а) От аллегории к символу (Пьер Пюви де Шаванн, Г. Моро).
 - б) Символика света и «трансформизм» в живописи Э. Карьера.
 - в) Философия цвета и света у О. Редона. «Черные» и цветные работы Редона.
 - г) Жизнетворчество художников группы «Наби».
3. Судьба русского живописного символизма:
 - а) Выставка художников «Голубая роза»: П. Кузнецов, М. Сарьян, Н. Сапунов, С. Судейкин, Н. Крымов и др.
 - б) Природа поэтического обаяния творчества В.Е. Борисова-Мусатова. Идея Вечной женственности.
 - в) Символизм в творчестве художников Абрамцевского кружка.
 - г) Миры М.А. Врубеля.
 - д) Духовные искания М. В. Нестерова.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Почему символ музыкален? Покажите музыкальность символа на примерах живописного и литературного символизма.
2. Почему для художественной культуры символизма характерна тема Вечной женственности?
3. В чем единство и различие западноевропейского и русского символизма?
4. Почему символизм называют неоромантизмом?

3.1.21. Тема семинара: Образ человека в творчестве мастеров Парижской школы

Цель: познакомить студентов с художественными концепциями человека в произведениях П. Пикассо, А. Модильяни, Х. Сутина, М. Шагала; выявить индивидуальные особенности мироощущения и творческой манеры авторов в контексте картины мира XX века; совершенствовать навыки художественного анализа и интерпретации произведений искусства модернизма.

Вопросы:

1. Экзистенциальные мотивы в творчестве мастеров Парижской школы.
2. Размышления П. Пикассо о месте человека в мире в «голубой» и «розовый» периоды творчества. Поиск человеческой доминанты в аналитическом кубизме Пикассо.
3. Тип людей круга Модильяни. Образ «избранных и проклятых» художников.

4. Х. Сутин – «самый жестокий и милосердный художник Парижской школы». Идея катастрофичности бытия.

5. Философия счастья на полотнах М. Шагала: тема Любви и Творчества; образ времени и вечности.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Какова концепция времени в творчестве М. Шагала? Аргументируйте свои выводы при помощи художественной интерпретации произведений автора.

2. Каким предстает образ А. Модильяни в киноискусстве 20 века?

3. Какие философско-художественные доминанты характерны для творчества П. Пикассо в разные периоды творчества?

4. Какие экзистенциальные мотивы характерны для творчества мастеров Парижской школы, как это коррелирует с мироощущением эпохи?

3.1.22. Тема семинара: Предчувствие постмодернизма в творчестве Х.Л. Борхеса

Цель: познакомиться с ведущим представителем латиноамериканской литературы, определить специфику жанра новеллы в творчестве Х.Л. Борхеса, проанализировать поэтику и особенности сюжетосложения новелл Борхеса.

Вопросы:

1. Место Х.Л. Борхеса в латиноамериканской и мировой литературе.

2. Принципы организации текста в произведениях Х.Л. Борхеса:

а) Интеллектуальная проза. Жанр новеллы-эссе. Специфика подачи материала.

б) Лабиринты времени и пространства, интертекстуальность новелл.

в) Разрушение традиционных мифов и мифотворчество («Дом Астериона»).

3. Образы книги и лабиринта в рассказах «Сад расходящихся троп», «Вавилонская библиотека» и др.

4. Специфика магического реализма.

5. Черты постмодернизма в творчестве автора, проблема традиции и новаторства.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Каковы традиции и новаторства литературы Х.Л. Борхеса? Продемонстрируйте свой ответ художественным анализом одной из новелл писателя.

2. Почему каждое произведение Х.Л. Борхеса называют мировой библиотекой?

3. Какие основы постмодернизма заложены в произведениях автора?

3.1.23. Тема семинара: Философские мотивы в кинематографическом творчестве А. Тарковского

Цель: выявить основные темы, образы, мотивы в творчестве А. Тарковского; исследовать мировоззренческие и художественные особенности

фильмов; совершенствовать навыки художественного анализа и интерпретации произведений киноискусства.

Вопросы:

1. Творческий путь А. Тарковского. Место режиссера в истории отечественного и мирового кинематографа.
2. Основные мотивы в творчестве А.А. Тарковского, повторяющиеся образы-символы в фильмах: мотив дороги, дома, храма, полета, выбора и др.
3. Фильм «Андрей Рублев» как отражение духовной инициации русского народа. Образы иконописцев.
4. Фильм «Солярис» в контексте интерпретации притчи о блудном сыне. Образы искусства в фильме.
5. Самоосознание художника в фильме «Зеркало». Поэтические образы в фильме.
6. Смысл человеческой жизни в картине «Ностальгия». Символическое пространство фильма.
7. Европейский период творчества А. Тарковского. Фильм «Жертвоприношение» как завещание автора. Особенности жанра фильма - поэтическая притча.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Каким образом в фильмах А. Тарковского проявлен образ дома и бездомья?
2. Какие духовно-нравственные проблемы поднимаются в фильмах А. Тарковского?
3. Почему фильмы А. Тарковского называют притчами?

3.1.24. Тема семинара: Традиции классической литературы и новаторства постмодернистских поисков в творчестве Л. Улицкой

Цель: познакомиться с творческими особенностями тематики, художественного языка произведений Л. Улицкой; исследовать духовно-нравственную проблематику современной культуры в произведениях Л. Улицкой; выявить традиций русской классической литературы 19 века в творчестве Л. Улицкой.

Вопросы:

1. Темы, образы, проблематика рассказов Л. Улицкой («Бронька», «Сонечка», «Бедные родственники» и др.)
2. Традиции и новаторство в романах («Казус Кукоцкого», «Медея и ее дети», «Зеленый шатер»).
3. Драматургия Л. Улицкой. Художественное своеобразие пьесы «Русское варенье». Чеховский интертекст в пьесе.
4. Произведения для детей.
5. Интерпретация произведений Л. Улицкой в искусстве кино («Казус Кукоцкого», «Веселые похороны» и др.).
6. Особенности художественного языка.
7. Духовно-нравственная проблематика произведений.

Вопросы проблемно-дискуссионного характера:

1. Какие традиции классической литературы XIX века характерны для сентиментального реализма в творчестве Л. Улицкой?
2. Какие проблемы современной культуры поднимает в своих произведениях Л. Улицкая?
3. Каковы особенности интерпретации произведений Л. Улицкой в современном кинематографе? Представьте анализ одной из интерпретаций.

Список литературы для подготовки к семинарским занятиям

Основная литература

1. Коломиец, Г.Г. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: курс лекций / Г.Г. Коломиец, И.В. Колесникова. - Оренбург: ОГУ, 2016. 311 с.: ил. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468833>
2. Руднев, В.Н. Эстетика. История мировой литературы и искусства : учебное пособие / В.Н. Руднев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 362 с. - Библиогр.: с. 317-335. - ISBN 978-5-4475-4044-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363409>
3. 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>
4. Садохин, А.П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030>
- 4.

Дополнительная литература

1. Алакшин, А.Э. Культурология. Взгляд на мировую культуру : тексты лекций / А.Э. Алакшин. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2012. - 209 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-0417-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272387>
2. Андреев, А.Н. Культурология. Личность и культура [Электронный ресурс]: монография/ А.Н. Андреев.- М.: Директ- Медиа, 2014.- 255 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239756&sr=1>
3. Викторов В.В. Культурология: Учебник – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 411 с.
4. Лебедев, С.А. Философская антропология: человек многомерный [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ С.А. Лебедев и др.- М.: Юнити- Дана, 2012.- 352 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117937&sr=1>
5. Тихомиров, С.А. История мировой культуры: учебное пособие / С.А. Тихомиров; науч. ред. Л.М. Ванюшкина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. - 112 с.:

табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906697-35-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499675>

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

2. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

3.2. Задания для самостоятельной работы студентов

Программа по дисциплине «Мировая художественная культура» предусматривает самостоятельную работу студентов под руководством преподавателя. Задания для самостоятельной подготовки дадут возможность расширить и углубить теоретические знания, повторить и закрепить основной материал, полученный в ходе чтения лекционного курса. Формы самостоятельной работы: написание и защита реферата, самостоятельный анализ произведений художественной культуры, выполнение творческих проектов.

3. 2. 1. Темы рефератов по дисциплине

1. Первобытное искусство и авангард.
2. Идеал женской красоты в искусстве Древнего Египта.
3. Сакральная функция искусства в художественной культуре древних цивилизаций.
4. Египетские мотивы в архитектуре последующих эпох.
5. Египетский храм как модель мира.
6. Художественная интерпретация «Илиады» и «Одиссеи» в произведениях искусства.
7. Скульптура «Лаокоон с сыновьями» Агесандра, Афинодора, Полидора и картина «Лаокоон» Эль Греко.
8. Влияние Византии на развитие художественной культуры Древней Руси.
9. Особенности древнерусской литературы.
10. Образ «Тайной вечери» в искусстве Возрождения.
11. Образ человека в творчестве Леонардо да Винчи и Альбрехта Дюрера.
12. Роль и место средневековых традиций в искусстве Северного Возрождения.
13. Добродетели и пороки в произведениях мастеров Северного Возрождения.
14. Мотив театра в трагедии «Гамлет».

15. Образы Гамлета и Офелии в художественной литературе, изобразительном искусстве, театре и кино.
16. Развитие стиля барокко в архитектуре, его национальные особенности, ведущие мастера.
17. Человек и новая картина мира в произведениях искусства XVII–XVIII веков.
18. Эстетические и историко-психологические предпосылки появления и развития маньеризма.
19. Сады и парки Европы XVII–XVIII века.
20. Интерпретация произведения В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» в музыкальном, театральном искусстве и кино.
21. Лирический пейзаж А. Сислея и русская пейзажная живопись.
22. Французский импрессионизм и японское искусство.
23. Автопортрет в творчестве В. ван Гога.
24. Образ Санкт-Петербурга в произведениях литературы.
25. Философско-психологическая проблематика романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина».
26. Образ зеркала в мировой художественной культуре.
27. Образ «блудного сына» в мировой художественной культуре.
28. Образ Древа Мирового в произведениях постимпрессионистов.
29. Концепция любви в творчестве И. Бунина и А. Куприна.
30. Культурно-религиозные источники повести «Суламифь».
31. Сказка и музыка в произведениях художников «Голубой розы».
32. Религиозная тематика творчества символистов.
33. Графическая интерпретация литературных произведений в творчестве О. Бердслея.
34. Женские образы в творчестве Г. Климта.
35. Принцип природосообразности в искусстве модерна.
36. Образ Демона в поэзии М. Лермонтова и живописи М. Врубеля.
37. Образ Вечной женственности в философии, поэзии и живописи символизма.
38. Философия черного цвета в произведениях О. Редона.
39. Образ времени в произведениях М. Шагала.
40. Образ А. Модильяни в кинематографе.
41. Мотив духовной инициации в произведениях русских писателей реалистов начала XX века.
42. Песнь Песней в Библии, в произведении А.И. Куприна «Суламифь» и в картинах М. Шагала.
43. Реминисценции творчества В. Ван Гога в картинах художников Парижской школы.
44. Интерпретация образа Арлекина в творчестве П. Пикассо.
45. Новое понимание гуманизма в творчестве Х. Сутина.
46. Античные сюжеты в графике П. Пикассо.
47. Живопись П. Пикассо и поэзия Г. Аполлинера.
48. Творчество Х.Л. Борхеса и культура постмодернизма.

49. Образ зеркала, книги и лабиринта в произведениях Х.Л. Борхеса.
50. Библиотека Х.Л. Борхеса: что читают современные гении.
51. Образ дома и бездомности в творчестве А. Тарковского.
52. Традиции А. Тарковского в современном отечественном и западноевропейском кинематографе.
53. Реминисценции драматургии А.П. Чехова в современных пьесах.
54. Семейные ценности в произведениях Л. Улицкой.

3.2.2. Список художественных произведений, рекомендованных для обязательного прочтения

1 семестр

1. Эпос о Гильгамеше, Книга мертвых
2. Гомер: «Илиада», «Одиссея».
3. Софокл: «Царь Эдип», «Антигона».
4. Еврипид «Медея».
5. Аристофан «Облака» или «Лисистрата».
6. Овидий «Метаморфозы».
7. «Беовульф».
8. «Песнь о Роланде».
9. «Тристан и Изольда».
10. «Слово о полку Игореве».
11. «Житие протопопа Аввакума».
12. «Повесть временных лет»

2 семестр

1. Данте Алигьери «Божественная комедия».
2. Дж. Боккаччо «Декамерон».
3. Фр. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».
4. У. Шекспир: «Укрощение строптивой», «Ромео и Джульетта», «Король Лир», «Гамлет», «Сонеты».
5. Мигель де Сервантес «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».
6. Лопе де Вега: «Изобретательная влюбленная», «Фуэнте Овехуна» или «Собака на сене».
7. Педро Кальдерон «Жизнь есть сон».
8. Пьер Корнель «Сид».
9. Жан Расин «Федра».
10. Мольер «Тартюф».
11. Дж. Свифт «Путешествия Гулливера».
12. Д. Дефо «Робинзон Крузо».
13. И. Гете «Фауст».
14. Петрарка «Сонеты»

3 семестр

1. В. А. Жуковский: баллада «Светлана», поэма «Шильонский узник», повесть «Ундина».
2. А.С. Пушкин: «Кавказский пленник», «Цыгане», «Евгений Онегин», «Маленькие трагедии», «Повести Белкина».

3. А.С. Грибоедов «Горе от ума».
4. М.Ю. Лермонтов: поэмы «Демон», «Мцыри», драма «Маскарад», «Княгиня Лиговская», «Герой нашего времени».
5. Н.В. Гоголь: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Петербургские повести», «Женитьба», «Ревизор», «Мертвые души».
6. И. С. Тургенев: «Записки охотника», «Рудин», «Фауст», «Ася», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети».
7. А. Н. Островский: «Свои люди – сочтемся», «Бедность не порок», «Гроза», «Снегурочка».
8. М. Е. Салтыков-Щедрин: «Губернские очерки», «История одного города», «Господа Головлевы», «Сказки».
9. Н. С. Лесков: «Очарованный странник», «Левша», «Тупейный художник», «Леди Макбет Мценского уезда».
10. Ф. М. Достоевский: «Неточка Незванова», «Записки из подполья», «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы».
11. Л. Н. Толстой: «Война и мир», «Анна Каренина».
12. А. П. Чехов: «Степь», «Скучная история», «Палата № 6», «Дуэль», «Попрыгунья», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «Дама с собачкой», «Чайка», «Вишневый сад», «Три сестры», «Дядя Ваня»
13. Э.Т.А. Гофман «Золотой горшок», «Крошка Цахес».
14. В. Гюго «Собор Парижской Богоматери».
15. Г. Флобер «Госпожа Бовари».
16. Оноре де Бальзак «Отец Горио».

4 семестр

1. Андреев Л.Н.: «Ангелочек», «Иуда Искарот», «Бездна», «Жизнь Василия Фивейского», «Бездна», «Жизнь Человека».
2. Х.Л. Борхес «Сад расходящихся троп», «Вавилонская библиотека» и др. новеллы.
3. М. Булгаков «Мастер и Маргарита».
4. Бунин И.А.: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое дыхание», «Птицы небесные».
5. А. Камю «Чума» или другое произведение на выбор студента.
6. Ф. Кафка «Превращение», «Замок».
7. Куприн А.И.: «Олеся», «Гранатовый браслет», «Суламифь», «Поединок».
8. Б. Пастернак «Доктор Живаго»
9. Ж.П. Сартр «Стена» или другое произведение на выбор студента.
10. О. Уайльд «Портрет Дориана Грея», сказки, «Соломея».
11. Л. Улицкая «Сонечка», «Бронька» и др. рассказы.
12. В. Шукшин «Чудик», «Алеша Бесконвойный», «Осенью» и др. рассказы.

3.2.3. Памятники по истории художественной культуры, рекомендуемые к запоминанию, атрибуции, описанию и художественному анализу

1 семестр

ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА

- 1. Женская статуэтка («Венера»).** Виллендорф, Австрия. Ок. 30 тыс. лет до н.э.
- 2. Пещерная живопись эпохи верхнего палеолита**
 - а) Полихромные изображения бизона и кабана. Альтамира, Испания. Ок. 12 тыс. лет до н.э.
 - б) Лошадь. Ляско. Франция. Ок. 12 тыс. лет до н.э.
 - в) Череда мамонтов. Фон де Гом. Франция. Ок. 12 тыс. лет до н.э.
- 3. Наскальные изображения (петроглифы).** Хабаровский край. Ок. 12 тыс. лет до н.э.

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Культура Древнего Египта:

- 1. Пирамиды Джосера, Хеопса, Хефрена и Микерина в Гизе.** 1-я половина 3 тыс. до н.э.
- 2. Ритуально-мифологические изображения в культуре Древнего Египта**
 - а) Большой сфинкс фараона Хефрена. Гиза. 27 в. до н.э.
 - б) Статуя царского писца Каи. Середина 3 тыс. до н.э. Париж, Лувр.
 - в) Интерьер храма. Карнак. 15 в. до н.э.
 - г) Психостасия. «Книга мертвых». Ок. 15 в. до н.э. Лондон, Британский музей.
 - д) Семья фараона Эхнатона. Рельеф. Амарна. 1360 г. до н.э. Каир, Египетский музей.
- 3. Тутмес. Портрет царицы Нефертити.** 14 в. до н.э. Берлин, Государственный музей.
- 4. Фаюмские портреты**
 - а) Портрет юноши в золотом венке. 2 в. н.э. Москва, Государственный музей изобразительных искусств.
 - б) Портрет пожилого римлянина. 2-я половина 1 в. н.э. Москва, Государственный музей изобразительных искусств.

Культура Шумера, Аккада, Ассирии и Вавилона:

- 1. Ритуально-мифологические изображения в культуре Шумера, Аккада, Ассирии и Вавилона**
 - а) Зиккурат в Уре. Конец 3 тыс. до н.э.
 - б) Статуя сановника Эбих-иля. Середина 3 тыс. до н.э. Париж, Лувр.
 - в) Саргон II. Рельеф. Конец 8 в. до н.э. Париж, Лувр.
 - г) Ворота богини Иштар из Вавилона. 6 в. до н.э. Берлин, Государственный музей.

Культура Древнего Китая:

- 1. Ритуально-мифологические изображения в культуре Древнего Китая**
 - а) Ритуальный бронзовый сосуд типа юй. Конец 12–начало 11 в. до н.э.
 - б) Скульптуры воинов из могилы императора Цинь Шихуана. Провинция Шеньси. 3 в. до н.э.
 - в) Пагода Сунъюэсы. Провинция Хэнань. 520 г.
 - г) Ван Вэй. «Горы под снегом». 8 в. Пекин, Музей Гутун.

Культура Древней Индии:

- 1. Ритуально-мифологические изображения в культуре Древней Индии**
 - а) Ступа. Санчи. 3–1 вв. до н.э.
 - б) Якшини. Рельеф ворот ступы в Санчи. 1 в. до н.э.

- в) Роспись пещерного храма в Аджанте. 4–7 вв.
- г) Будда. Стела из Катры. Начало 2 в. Муттра, Археологический музей.

Культура Мезоамерики:

1. Ритуально–мифологические изображения в культуре майя и ацтеков

- а) Храм Кукулькана. Майя. Чичен-Ица. 7 в. н.э.
- б) Притолока № 24. Майя. Йашчилан. Ок. 725 г. н.э.
- в) Кецалькоатль. Фрагмент из «кодекса Борджиа». Ацтеки. 9–11 вв. Лондон, Британский музей.
- г) «Камень Солнца». Ацтеки. 9–11 вв. Мехико, Национальный музей антропологии.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Античная культура

Древняя Греция:

1. Парфенон. Архитекторы Иктин и Калликрат. Афины. 447–432 гг. до н.э.

2. Древнегреческая керамика

- а) Ваза «камарес» минойской эпохи. Ок. 19–17 вв. до н.э.
- б) Гермес, Дионис и нимфы. Краснофигурный кратер. Ок. 440 г. до н.э. Москва, Государственный музей изобразительных искусств.
- в) Геракл, Кербер и Эврисфей. Чернофигурная гидрия. Ок. 525 г. до н.э. Париж, Лувр.
- г) Молодая женщина у надгробия. Белофонный лекиф. 440–430 гг. до н.э. Мюнхен, Музей античного прикладного искусства.

3. Мирон. «Дискобол». Середина 5 в. до н.э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Рим, музей Терм.

4. Поликлет. «Дорифор». Ок. 440 г. до н.э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Рим, Национальный музей.

5. Фидий. «Афина».

- а) Афина Варвакион. Уменьшенная мраморная копия римского времени статуи Афины Парфенос Фидия. 438 г. до н.э. Афины, Национальный музей.
- б) Афина Лемния. Реконструкция статуи Фидия на Афинском Акрополе. Около 450 г. до н.э. Дрезден, Скульптурное собрание.

6. Ника Самофракийская. Ок. 200 г. до н.э. Париж, Лувр.

7. Агесандр (?). «Венера Мелосская». 3–2 вв. до н.э. Париж, Лувр.

Древний Рим:

1. Колизей. 75–80 гг. н.э.

2. Римский скульптурный портрет. 1–3 вв. н.э.

- а) Статуя Августа. Начало 1 в. н.э. Рим, Ватикан.
- б) Портрет императора Веспасиана. 69–70 гг. н.э. Копенгаген, Глиптотека.
- в) Портрет Каракаллы. Ок. 211–217 гг. н.э. Неаполь, Национальный музей.
- г) Портрет сириянки. 2-я половина 2 в. н.э. Санкт–Петербург, Государственный Эрмитаж.

2. Византия

1. Храм св. Софии. Архитекторы Анфимий и Исидор. Константинополь. 532–537 гг.

2. Иконопись Византии. 6–11 вв.

а) Император Юстиниан со свитой. Мозаика церкви Сан-Витале. Равенна, Италия. 546–548 гг.

- б) Христос Пантократор. Мозаика купола церкви монастыря Дафни близ Афин. 2-я половина 11 в.
- в) Добрый пастырь с овцами. Мозаика мавзолея Галлы Пладиции. Равенна, Италия. 425 г.

3. Средневековая культура

1. Храмовое зодчество Средневековья

- а) Соборный комплекс в Пизе. Италия. 1060–1278 гг.
- б) Собор в Вормсе. Германия. 1016–13 в.
- в) Собор в Кельне. Германия. 1248–1322 гг., завершен в 1842–1880 гг.
- г) Интерьер собора в Кентерберии. Англия. 1174–1495 гг.

2. Собор Нотр-Дам де Пари. Париж, Франция. 1163–1351 гг.

3. Религиозное искусство Средневековья

- а) Христос коронует Генриха II и Кунигунду. Миниатюра. 1002–1014 гг. Мюнхен, Государственная библиотека.
- б) Адам и Ева. Капитель из собора Сен-Пьер в Клуни. Франция. 1109–1113 гг.
- в) Богоматерь с младенцем. Витраж. Собор в Шартре. Франция. 12–13 вв.
- г) Губерт и Ян ван Эйки. Гентский алтарь. Собор св. Бавона. Гент, Нидерланды. 1426–1432 гг.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Культура России 10–17 вв.:

1. Храмовое зодчество Древней Руси

- а) Софийский собор. Новгород. 1052 г.
- б) Храм Покрова на Нерли. Владимирская обл. 1165 г.
- в) Успенский собор. Архитектор Аристотель Фиораванти. Москва, Кремль. 1475–1479 гг.
- г) Покровский собор («Храм Василия Блаженного»). Архитекторы Постник и Барма. Москва. 1555–1561 гг.

2. Владимирская богоматерь. Икона. Константинополь. Начало 12 в. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

3. Спас Нерукотворный. Икона. Новгород. Середина 12 в. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

4. Феофан Грек (?). «Преображение». Икона. Москва. Начало 15 в. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

5. Андрей Рублев. «Троица». Икона. Около 1411 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

6. Дионисий. «Распятие». Икона. 1500 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

7. Симон Ушаков. «Древо Государства Московского» (Похвала Богоматери Владимирской). Икона. 1668 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

2 семестр

1. Культура эпохи Возрождения

Италия:

1. Джотто ди Бондоне. «Поцелуй Иуды». Фреска капеллы дель Арена. Падуя. Ок. 1350 г.

2. Сандро Боттичелли (Алессандро ди Мариано Филиппи). «Рождение Венеры». Ок. 1483–1484 гг. Флоренция, галерея Уффици.

3. **Собор св. Петра.** Архитектор Донато д'Анджело Браманти. Рим. 1560 г.
4. **Леонардо да Винчи.** «**Тайная вечеря**». Стенная роспись трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие. Милан. Ок. 1495–1497 гг.
5. **Леонардо да Винчи.** «**Джоконда**» («Мона Лиза»). После 1510 г. Париж, Лувр.
6. **Рафаэль** (Раффаэлло Санти). «**Сикстинская мадонна**». 1515–1519 гг. Дрезден, Картинная галерея.
7. **Микеланджело Буонаротти.** **Росписи Сикстинской капеллы.** Рим. 1508–1512 гг.
 - а) Сотворение светил.
 - б) Сотворение Адама.
 - в) Грехопадение и изгнание из рая.
 - г) Страшный суд. Грешник.
8. **Микеланджело Буонаротти.** «**Давид**». 1501–1504 гг. Флоренция, Академия изящных искусств.
9. **Джорджоне** (Джорджо Барбарелли да Кастельфранко). «**Спящая Венера**». Ок. 1508–1510 гг. Дрезден, Картинная галерея.
10. **Тициан** (Тициано Вечеллио). «**Венера Урбинская**». Ок. 1538 г. Флоренция, галерея Уффици.

Нидерланды:

1. **Иеронимус Босх.** «**Сад наслаждений**». Начало 16 в. Мадрид, Прадо.
2. **Питер Брейгель Старший.** «**Охотники на снегу**». 1565 г. Вена, Музей истории искусств.

Германия:

1. **Альбрехт Дюрер.** «**Четыре апостола**». 1526 г. Мюнхен, Старая Пинакотекa.

2. Европейская культура Нового Времени

Барокко:

1. **Творчество Джованни Лоренцо Бернини**
 - а) Алтарная группа «Экстаз св. Терезы». Рим, капелла Корнаро. 1645–1652 гг.
 - б) Кафедра в соборе св. Петра. Рим. 1657–1666 гг.
 - в) Колоннада и площадь св. Петра. Рим.
 - г) «Аполлон и Дафна». 1622–1625 гг. Рим, музей и галерея Боргезе.
2. **Микеланджело Меризи да Караваджо.** «**Призвание апостола Матфея**». 1599–1600 гг. Рим, церковь Сан Луиджи деи Франчези.
3. **Питер Пауль Рубенс.** «**Персей и Андромеда**». Начало 1620-х гг. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.
4. **Рембрандт Харменс ван Рейн.** «**Возвращение блудного сына**». 1668–1669 гг. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.
5. **Антонис ван Дейк.** «**Семейный портрет**». 1621 г. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.
6. **Эль Греко** (Доменико Теотокопули). «**Апостолы Петр и Павел**». 1614 г. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.
7. **Диего Родригес де Сильва Веласкес.** «**Менины**». 1656 г. Мадрид, Прадо.

Классицизм:

1. **Никола Пуссен.** «**Танкред и Эрминия**». 1630-е гг. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.
2. **Дворцово-парковый ансамбль Версаля.** Архитекторы Ф. Леруа, Л. Лево, Ф. д'Орбе, Ж. Ардуэн-Мансар, А. Ленотр. Франция. 17 в.
 - а) Королевский дворец. 1668 г.
 - б) Галерея зеркал Королевского дворца. 1687 г.

в) Оранжерея.

г) Малый Трианон в Версальском парке. 1762–1768 гг.

3. Лики эпохи в творчестве мастеров 18 века

а) Антуан Ватто. «Жиль». 1720 г. Париж, Лувр.

б) Жак Луи Давид. «Смерть Марата». 1793 г. Брюссель, Музей современного искусства.

в) Уильям Хогарт. «Арест». Гравюра из серии «Карьера продажной женщины». 1732 г. Лондон, Национальная галерея.

г) Жан-Батист Шарден. «Натюрморт». Середина 18 в. Париж, Музей Коньяк-Же.

3. Культура России 18 в.:

1. Архитектура русского барокко

а) Храм Троицы в Никитниках. Москва. 1634 г.

б) Петропавловский собор. Архитектор Доменико Трезини. Санкт-Петербург. 1712–1733 гг.

в) Собор Смольного монастыря. Архитектор Бартоломео Франческо Растрелли. Санкт-Петербург. 1748–1764 гг.

г) Большой дворец («Петродворец»), Большой каскад и Самсоновский канал. Архитекторы И. Браунштейн, Ж.-Б. Леблон, Б.Ф.Растрелли и др.). Петергоф. 1714–1725, 1745–1755 гг.

2. *Этьен Морис Фальконе. Памятник Петру I.* Санкт-Петербург. 1768–1778 гг.

3. *Дмитрий Григорьевич Левицкий. «Портрет Екатерины II».* 1783г. Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.

4. *Владимир Лукич Боровиковский. «Портрет М. И. Лопухиной».* 1797 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

5. *Федор Степанович Рокотов. «Портрет А. П. Струйской».* 1772 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

6. Архитектура русского классицизма

а) Здание Сената. Архитектор Матвей Федорович Казаков. Москва, Кремль. 1776–1787 гг.

б) «Пашков дом» (Российская Государственная библиотека). Архитектор Василий Иванович Баженов. Москва. 1780–1786 гг.

в) Казанский собор. Архитектор Андрей Никифорович Воронихин. Санкт-Петербург. 1801–1811 гг.

г) Исаакиевский собор. Архитектор Огюст де Монферран. Санкт-Петербург. 1817–1820 гг.

д) Здания министерств и арка Главного штаба на Дворцовой площади. Архитектор Карл Иванович Росси. Санкт-Петербург. 1819–1829 гг.

3 семестр

1. Европейская культура XIX века

Академизм

1. *Жан Огюст Доминик Энгр. «Портрет мадемуазель Ривьер».* 1805 г.

Романтизм

1. *Франсиско Хосе де Гойя. «Портрет семьи Карлоса IV».* 1800 г.

2. *Франсиско Хосе де Гойя. «Сон разума порождает чудовищ».* Лист 43 из серии "Капричос". 1793–1803 гг.

3. *Теодор Жерико. «Бег свободных лошадей».* 1817 г.

4. *Уильям Тернер. «Дождь, пар и скорость».* 1844 г.

5. *Эжен Делакруа. «Свобода, ведущая народ (28 июля 1830 г.)».* 1830 г.

Реализм

1. *Гюстав Курбе. «Похороны в Орнана».* 1849–1850 гг.

2. *Жан Франсуа Милле. «Сборщицы колосьев».* 1857 г.

3. *Камиль Коро*. «Воз сена». 1860 г.
4. *Оноре Домье*. «Дон Кихот». 1866–1868 гг.

Импрессионизм

1. *Камиль Писсарро*. «Бульвар Монмартр в Париже». 1897 г.
2. *Клод Оскар Моне*. «Лягушатник». 1869 г.
3. *Клод Оскар Моне*. «Руанский собор. Портал и башня Сен-Ромен в полдень. Гармония голубого и золотого цветов». 1893 г.
4. *Огюст Роден*. «Мыслитель». 1888 г.
5. *Огюст Роден*. «Поцелуй». 1886 г.
6. *Пьер Огюст Ренуар*. «Зонтики». 1883 г.
7. *Пьер Огюст Ренуар*. «Портрет Жанны Самари». 1877 г.
8. *Эдгар Дега*. «Голубые танцовщицы». Около 1879 г.
9. *Эдуард Мане*. «Бар в "Фоли-Бержер"». 1882 г.
10. *Эдуард Мане*. «Завтрак на траве». 1863 г.

Постимпрессионизм

1. *Анри де Тулуз-Лотрек*. «Танец в Мулен Руж». 1890 г.
2. *Винсент ван Гог*. «Звездная ночь». 1889 г.
3. *Винсент ван Гог*. «Подсолнечники». 1888 г.
4. *Винсент ван Гог*. «Портрет художника». 1889 г.
5. *Поль Гоген*. «Таитянские пасторали». 1893 г.
6. *Поль Сезанн*. «Большая сосна близ Экса». 1890-е гг.
7. *Поль Сезанн*. «Персики и груши». 1888–1890 гг.

Неоимпрессионизм

1. *Жорж Сера*. «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт». 1884 г.
2. *Поль Синьяк*. «Сосна Сен-Тропез». 1909 г.

Модерн

1. *Гюстав Климт*. «Юдифь». 1901 г.
2. *Обри Бердслей*. «Кульминация». Иллюстрация к пьесе О. Уайльда "Саломея". 1894 г.

Символизм

1. *Гюстав Моро*. «Эдип и Сфинкс». 1864 г.
2. *Морис Дени*. «Католическое таинство». 1890 г.
3. *ОдILON Редон*. «Циклоп». 1898 г.

2. Отечественная культура XIX века

Русская архитектура XIX века

Адмиралтейство. Архитектор Андреян Дмитриевич Захаров. Санкт-Петербург. 1806–1823 гг.

1. **Здания министерств и арка Главного штаба на Дворцовой площади.** Архитектор Карл Иванович Росси. Санкт-Петербург. 1819–1829 гг.

2. **Исаакиевский собор.** Архитектор Огюст Рикар де Монферран. Санкт-Петербург. 1817–1820 гг.

3. **Казанский собор.** Архитектор Андрей Никифорович Воронихин. Санкт-Петербург. 1801–1811 гг.

Академизм

1. *Аргунов Николай Иванович*. «Портрет П. И. Ковалевой-Жемчуговой». 1802–1803 гг.
2. *Брюллов Карл Павлович*. «Последний день Помпеи». 1833 г.

Романтизм

1. *Кипренский Орест Адамович*. «Портрет поэта А. С. Пушкина». 1827 г.

Реализм

1. *Крамской Иван Николаевич. «Неизвестная».* 1883 г.
2. *Куинджи Архип Иванович. «Ночь на Днепре».* 1880 г.
3. *Левитан Исаак Ильич. «Над вечным покоем».* 1894 г.
4. *Левитан Исаак Ильич. «У омута».* 1892 г.
5. *Нестеров Михаил Васильевич. «Видение отроку Варфоломею».* 1889–1890 гг.
6. *Опекушин Александр Михайлович. Памятник А.С. Пушкину.* Москва. 1880 г.
7. *Опекушин Александр Михайлович. Памятник генерал-губернатору Восточной Сибири, графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому.* Хабаровск. 1891 г. (воссоздан скульптором Л. В. Аристовым в 1992 г.)
8. *Перов Василий Григорьевич. «Портрет Ф. М. Достоевского».* 1872 г.
9. *Поленов Василий Дмитриевич. «Московский дворик».* 1878 г.
10. *Репин Илья Ефимович. «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 г.»* 1885 г.
11. *Саврасов Алексей Кондратьевич. «Проселок».* 1873 г.
12. *Серов Валентин Александрович. «Девочка с персиками».* 1887 г.
13. *Суриков Василий Иванович. «Боярыня Морозова».* 1887 г.
14. *Федотов Павел Андреевич. «Вдовушка».* 1851–1852 гг.
15. *Шишкин Иван Иванович. «Рожь».* 1878 г.
- Айвазовский Иван Константинович. «Черное море».* 1881 г.
16. *Васильев Федор Александрович. «Мокрый луг».* 1872 г.
17. *Васильев Федор Александрович. «Оттепель».* 1871 г.
18. *Васнецов Виктор Михайлович. «Аленушка».* 1881 г.
19. *Венецианов Алексей Гаврилович. «На пашне. Весна».* 1820-е г.
20. *Вережагин Василий Васильевич. «Апофеоз войны».* 1870–1871 гг.
21. *Ге Николай Николаевич. «Что есть истина?»* 1890 г.
22. *Иванов Александр Андреевич. «Явление Христа народу».* 1837–1857 гг.
23. *Крамской Иван Николаевич. «Неизвестная».* 1883 г.
24. *Куинджи Архип Иванович. «Ночь на Днепре».* 1880 г.
25. *Левитан Исаак Ильич. «Над вечным покоем».* 1894 г.
26. *Левитан Исаак Ильич. «У омута».* 1892 г.
27. *Нестеров Михаил Васильевич. «Видение отроку Варфоломею».* 1889–1890 гг.
28. *Опекушин Александр Михайлович. Памятник А.С. Пушкину.* Москва. 1880 г.
29. *Опекушин Александр Михайлович. Памятник генерал-губернатору Восточной Сибири, графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому.* Хабаровск. 1891 г. (воссоздан скульптором Л. В. Аристовым в 1992 г.)
30. *Перов Василий Григорьевич. «Портрет Ф. М. Достоевского».* 1872 г.
31. *Поленов Василий Дмитриевич. «Московский дворик».* 1878 г.
32. *Репин Илья Ефимович. «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 г.»* 1885 г.
33. *Саврасов Алексей Кондратьевич. «Проселок».* 1873 г.
34. *Серов Валентин Александрович. «Девочка с персиками».* 1887 г.
35. *Суриков Василий Иванович. «Боярыня Морозова».* 1887 г.
36. *Федотов Павел Андреевич. «Вдовушка».* 1851–1852 гг.
37. *Шишкин Иван Иванович. «Рожь».* 1878 г.

4 семестр

1. Художественные направления рубежа 19–20 вв.

- а) Экспрессионизм. Эдвард Мунк. «Крик». 1893 г. Осло, Национальная галерея.
- б) Символизм. Одилон Редон. «Возможно, первая попытка зрения осуществилась в цветке». 1883 г. Париж, Национальная библиотека.

в) Неоимпрессионизм. Поль Синьяк. «Сосна Сен-Тропез». 1909 г. Москва, Государственный музей изобразительных искусств.

г) Модерн. Гюстав Климт. «Юдифь». 1901 г. Вена, Австрийская галерея.

2. *Анри Матисс. «Танец»*. 1910 г. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

3. Архитектура Западной Европы и США 1-ой половины 20 века

а) Собор Саграда Фамилия. Архитектор Антонио Гауди. Испания, Барселона. 1884–1926 гг. (не завершена)

б) Дом над водопадом. Архитектор Франк Ллойд Райт. Пенсильвания, Бир-Ран. 1936 г.

в) Капелла Нотр-Дам-дю-О. Архитектор Ле Корбюзье (Шарль Эдуард Жаннере). Франция, Роншан. 1950–1955 гг.

г) Сиграм Билдинг. Архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ (совместно с Ф.К.Джонсоном). Нью-Йорк. 1956–1957 гг.

Кубизм:

1. Творчество Пабло Пикассо

а) «Девочка на шаре». 1905 г. Москва, Государственный музей изобразительных искусств.

б) «Авиньонские девицы». 1907 г. Нью-Йорк, Музей современного искусства.

Сюрреализм:

1. Творчество Сальвадора Дали

а) «Постоянство памяти». 1931 г. Нью-Йорк, Музей современного искусства.

б) «Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения». 1944 г. Лугано, собрание Тиссен-Борнемиса.

2. Архитектура и искусство Европы и США 70–80-х гг. 20 в.

а) Поп-арт. Энди Уорхолл. «Мерилин». 1964 г. Частное собрание.

б) Концептуализм. Георг Сегал. «Алиса, ее история и музыка, которую слышат». 1970 г. Мюнхен, Пинакотека современного искусства.

в) Хай-тек. Национальный Центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду («Бобур»). Архитекторы Р. Пиано и Р. Роджерс. Париж. 1977 г.

г) Контекстуализм. Пьяцца д'Италия. Архитектор Ч. Мур. Новый Орлеан. 1977 г.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

Культура России 20 в.:

1. *Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. «Водоем»*. 1902 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

2. *Михаил Васильевич Нестеров. «Видение отроку Варфоломею»*. 1889–1890 гг. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

3. **Творческие союзы «серебряного века» русской культуры.** *Абрамцевский кружок и «Мир искусства»*.

а) Валентин Александрович Серов. «Девочка с персиками». 1887 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

б) Михаил Александрович Врубель. «Царевна – Лебедь». 1900 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

в) Константин Андреевич Сомов. «Дама в голубом» (Портрет художницы Е. М. Мартыновой). 1897–1900 гг. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

г) Лев Самойлович Бакст (Розенберг). «Одалиска». Эскиз костюма к балету «Шехерезада» на музыку сюиты Н.А.Римского-Корсакова. 1910 г.

4. **Творческие союзы «серебряного века» русской культуры.** *«Бубновый валет» и «Голубая роза»*.

а) Павел Варфоломеевич Кузнецов. «Мираж в степи». 1912 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

б) Мартирос Сергеевич Сарьян. «Финиковая пальма». 1911 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

в) Наталья Сергеевна Гончарова. Эскиз костюма св. Петра к балету «Литургия». 1915 г. Лондон, частная коллекция Лобановых.

г) Михаил Федорович Ларионов. «Испускание магических лучей». 1912 г. Кельн, музей Людвига.

5. Архитектура и скульптура русского модерна

а) Особняк С.П. Рябушинского. Архитектор Ф.О.Шехтель. Москва. 1900–1902 гг.

б) Ярославский вокзал. Архитектор Федор Осипович Шехтель. Москва. 1902–1904 гг.

в) Николай Андреевич Андреев. Памятник Н. В. Гоголю. Москва. 1909 г.

6. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. «Купание красного коня». 1912 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

7. Василий Васильевич Кандинский. «Композиция VII». 1913 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

8. Казимир Северинович Малевич. «Торс в желтой рубашке». 1928–1932 гг. Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.

9. Марк Захарович Шагал. «Над городом». 1914–1918 гг. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

10. Павел Николаевич Филонов. «Лики». 1940 г. Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.

11. Архитектура и скульптура «сталинского ампира» 40–60-х гг. 20 века

а) В. И. Мухина. «Рабочий и колхозница». Москва. 1937 г.

б) Московский Государственный Университет. Архитекторы Л. Руднев и др. 1949–1953 гг.

в) Кремлевский Дворец съездов в Москве. Архитекторы М. В. Посохин и др. 1959–1961 гг.

г) Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Архитекторы М. Готлиб, И. Ревякин. Хабаровск. 1958 г.

12. Искусство и архитектура Хабаровска

а) Дальневосточная государственная научная библиотека. Архитектор (?) Ю. З. Колмачевский. 1900–1902 гг.

б) Я. П. Мильчин. Памятник Е.П.Хабарову. 1958 г.

в) Г.Д. Павлишин. «Поэма о Приамурье». Мозаичное панно. 1979 г.

г) А. М. Федотов. «Осень в Приамурье».

Памятники киноискусства для обязательного просмотра и художественного анализа

1. Ю. Норштейн «Ежик в тумане», «Сказка сказок» 2. Л. Бунюэль «Андалузский пес»

3. Ч. Чаплин «Малыш», «Великий диктатор»

4. Д. Вертов «Человек с киноаппаратом»

5. С. Эйзенштейн «Броненосец «Потемкин»

6. А. Довженко «Земля»

7. Ф. Феллини «Дорога»

8. М. Форман «Полет над гнездом кукушки»

9. А. Тарковский «Андрей Рублев», «Солярис», «Жертвоприношение»

10. А. Звягинцев «Возвращение»

11. Ларс фон Триер «Рассекая волны»

12. А. Сакуров «Ковчег»

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусмотрены следующие **виды учебной работы**: лекции, семинары и самостоятельная работа обучающихся.

На **лекциях** дается краткий обзор основных тем курса, ставятся содержательные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития теоретического изучения дисциплины и ее вклада в практику. Преподаватель помогает обучающимся получить общее представление о предмете изучаемого курса, знакомит с методикой работы над курсом, разъясняет наиболее трудные вопросы, ориентирует на систематическую самостоятельную работу над литературой, связывает теоретический материал с практикой будущей работы специалистов. Лекции могут также выполнять стимулирующую и развивающую функцию, способствуют актуализации личностного интеллектуального потенциала обучающихся, формированию основ их культурной компетентности.

Семинары проводятся по предлагаемым темам. При подготовке к семинарским занятиям необходимо внимательно ознакомиться с перечнем выносимых на обсуждение вопросов, и выбрать из списка рекомендуемой литературы издания, в которых они раскрываются.

Следует уделить внимание проблемным аспектам рассматриваемых тем, вдумчиво отнестись к предлагаемым вопросам проблемно-дискуссионного характера. В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо обратить внимание на включенные в список рекомендуемой литературы источники по изучению конкретных проблемных ситуаций, существующих в современной культуре.

В учебном процессе предусматривается использование **интерактивных форм** проведения семинаров, что позволяет контролировать процесс усвоения обучающимися материала и уровня формирования соответствующих компетенций.

К интерактивным формам относятся:

Учебные дискуссии – формируют умение корректно интерпретировать и критиковать сведения, полученные в результате работы с литературой или в результате проведенного исследования; помогают овладеть понятийным аппаратом курса.

Коллоквиум – является своеобразным подведением итогов аудиторной работы обучающихся, самостоятельного изучения научной литературы, а также опытом систематизации полученных знаний, их упорядочения и вписывания в более широкий социокультурный контекст. К коллоквиуму необходимо представить подготовленный реферат, темы которых представлены в списке. Результаты углубленного изучения теоретических проблем, представленные в рефератах, могут быть впоследствии продемонстрированы на студенческих научных конференциях.

Работа на семинарах (особенно в обсуждении конкретных проблемных ситуаций) предполагает моменты дискуссии, что требует включения в работу

на протяжении всего семинара, внимательного и уважительного отношения к докладчикам, корректной постановки вопросов, оспаривающих реплик и возражений.

При ответе следует учитывать регламент работы, поэтому выступления должны быть по содержанию предельно четкими и емкими. Для выступления на семинаре обучающимся рекомендуется подготовить мультимедийную презентацию для иллюстрирования своего сообщения, которая может отражать необходимую информацию по теме доклада, расшифровку терминов, фото- и видеоматериалы.

Оценивание работы обучающегося на семинаре осуществляется по следующим критериям:

- полнота и четкость ответа;
- активность на протяжении всего занятия;
- проявление общей эрудиции и коммуникативных способностей;
- наличие корректно и грамотно подготовленной мультимедийной презентации.

На занятиях по предмету планируются творческие виды работы: музыкально-поэтические композиции, заочные экскурсии по художественным музеям и культурным местам мира, мастер-классы.

В процессе освоения дисциплины особое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся. **Самостоятельная работа** включает: освоение электронных ресурсов, изданной научной литературы и публикаций источников по соответствующим темам, чтение и осмысление текстов художественной литературы, знакомство с памятниками художественной культуры, предложенными для запоминания, атрибуции, описания и художественного анализа.

При подготовке результатов самостоятельной работы обучающихся, представляемых в форме сообщений и выступлений на семинарах, а также рефератов к итоговому коллоквиуму, следует ориентироваться на следующие критерии оценивания:

- знание выбранной для изучения проблематики;
- выработка собственного отношения к рассматриваемой проблематике;
- владение научной методологией;
- умение самостоятельно работать с источниками (учебная и научная литература, сайты Internet и др.);
- умение грамотно компилировать материалы и логически их выстраивать в содержательной части работы (сообщении или реферате);
- умение грамотно оформлять и представлять результаты самостоятельной работы, в том числе в формате мультимедийной презентации.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

из Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 52.05.01 «Актерское искусство», квалификация: специалист

Код	Формулировка компетенции
ОК	Общекультурные компетенции
ОК-3	готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Этапы формирования компетенций:

ОК-3

Начальный этап:

Специалист знает законы художественного творчества; умеет оценивать художественно-образную сторону явлений культуры; владеет навыками отбора и реализации методов развития художественного восприятия.

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении специалистом **порогового уровня** компетенций.

Основной этап:

Специалист знает природу художественного образа и законы восприятия художественного произведения; умеет развивать художественное восприятие через общение с образцами художественной культуры; владеет навыками творческой интерпретации произведений художественной культуры.

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь **стандартного уровня** сформированности компетенций.

Завершающий этап:

Специалист знает методы художественно-педагогической драматургии; умеет использовать творческий потенциал в творческих видах деятельности; владеет навыками проектирования и проведения творческих мероприятий по проблемам художественной культуры.

На этом этапе специалист достигает **эталонного уровня** по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Если итоговый контроль проходит в форме зачета, оценка «зачтено» ставится при условии успешного освоения материала дисциплины, удовлетворительных ответов на семинарах, качественного выполнения самостоятельной работы обучающегося (выполнение письменных ответов на вопросы, подготовка и защита реферата), а также итогового собеседования по вопросам, предложенным к зачету. В процессе выполнения отчетных мероприятий обучающийся должен показать способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами научного языка, профессиональной терминологией).

Оценка «не зачтено» ставится при условии некачественной подготовки к семинарам, невыполнения самостоятельных заданий в течение семестра, при неудовлетворительной подготовке к итоговому собеседованию по вопросам, предложенным к зачету.

Если формой итогового контроля является экзамен, то оценка «неудовлетворительно» ставится, если специалист не знает основные понятия и термины по предмету, не ознакомился с текстами культуры, не знает шедевров мировой художественной культуры, художественных стилей, методов направлений и их представителей, не имеет навыков художественного анализа, не готов к культурному диалогу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает терминологию, называет произведения литературы, изобразительного искусства, театра, музыки и кино, но не может анализировать их в контексте художественно-исторического развития. Ответ носит описательный характер.

Оценка «хорошо» ставится в случае, если обучающийся знает стили, направления, методы, особенности культурно-исторических эпох, узнает и комментирует тексты художественной культуры, но не может представить самостоятельные выводы или достаточное количество аргументов для состоятельности этих выводов.

Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся использует знания практического материала по предмету для представления теоретических выводов исследовательского характера, самостоятельно анализирует и интерпретирует тексты культуры в соотношении с мировоззрением времени, национального менталитета культуры, особенностей авторского стиля, осознает значение культурно-охранной деятельности, проблемы экологии культуры

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

5.3.1. Вопросы к экзамену, зачету

Вопросы к экзамену 1 семестр

1. Мифологические основы литературы древних цивилизаций. Поиск смысла жизни и бессмертия в эпосе о Гильгамеше. (ОК-3)

2. Литература древнего и средневекового Востока (Темы, жанры, мотивы, образы китайской и японской литературы). (ОК-3)
3. Лирика Древней Греции (жанры, темы, образы, представители). (ОК-3)
4. Театр Древней Греции и литература. Мастера античной комедии. (ОК-3)
5. Эпическое творчество Гомера. (ОК-3)
6. Бессмертные образы древнегреческих трагедий: история и современные интерпретации. (ОК-3)
7. Героический эпос западноевропейского средневековья. (ОК-3)
8. Лирика средних веков в Западной Европе. Жанры куртуазной лирики. Лирика вагантов. (ОК-3)
9. Проблематика и художественные особенности рыцарского романа. (ОК-3)
10. Жанры городской литературы западноевропейского средневековья. (ОК-3)
11. «Повесть временных лет» как литературный памятник. Ее состав, редакции, источники, художественные особенности. (ОК-3)
12. «Слово о полку Игореве»: историческая основа, идейное содержание, композиция, образная система. Жанровое своеобразие и поэтический язык. (ОК-3)
13. Основные черты художественной культуры эпохи палеолита, мезолита и неолита. (ОК-3)
14. Дерево Мировое как интегратор культур древних цивилизаций. (ОК-3)
15. Древний обряд инициации в истории культуры. (ОК-3)
16. Мифологемы в культуре Древнего мира. (ОК-3)
17. Мифология как мировоззренческая основа ХК первобытной эпохи. (ОК-3)
18. Каноны изобразительного искусства Древнего Египта. (ОК-3)
19. Архитектурные памятники Древнего Египта. (ОК-3)
20. Египетский храм как модель мира. (ОК-3)
21. Образ Горы Мировой в культуре Междуречья. (ОК-3)
22. Скульптура Месопотамии. (ОК-3)
23. Религиозные воззрения майя и художественная культура. (ОК-3)
24. Особенности греческого храма. (ОК-3)
25. Храмы Афинского Акрополя. (ОК-3)
26. Музыка и танец в крито-микенском искусстве. (ОК-3)
27. Знаменитые скульпторы классического периода Древней Греции. (ОК-3)
28. Скульптурный портрет в Древнем Риме. (ОК-3)
29. Теоцентризм средневековой культуры в произведениях искусства. (ОК-3)
30. Исторические и философские предпосылки развития общеевропейских стилей в средневековье. (ОК-3)

31. Готический собор как модель мира. (ОК-3)
32. Собор Парижской Богоматери и литературные интерпретации образа собора. (ОК-3)
33. Музыкальное искусство Средних веков в Европе. (ОК-3)
34. Искусство каллиграфии в мусульманской культуре. (ОК-3)
35. Мусульманская мечеть как модель мира. (ОК-3)
36. Основы мусульманской эстетики. (ОК-3)
37. Искусство художественного оформления книги в средневековой Европе. (ОК-3)
38. Культура Киевской Руси. (ОК-3)
39. Развитие храмового зодчества на Руси. Православный храм как модель вселенной. (ОК-3)
40. Возникновение и развитие иконописи на Руси. Творчество Ф. Грека, А. Рублева, Дионисия, С. Ушакова. (ОК-3)
41. Монастыри как культурные центры России. (ОК-3)
42. Особенности ХК Дальнего Востока в древний и средневековый период (Китай, Япония и др.) (ОК-3)

Вопросы к зачету 2 семестр

1. Образ Вселенной в «Божественной комедии» Данте Алигьери. (ОК-3)
2. Черты культуры Возрождения в произведениях итальянской литературы (сонеты Франческо Петрарки, новеллы Дж. Боккаччо). (ОК-3)
3. Смеховая культура и карнавализация в произведении Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». (ОК-3)
4. Экзистенциальная тематика в трагедиях У. Шекспира. (ОК-3)
5. Традиции и новаторства в комедиях У. Шекспира. (ОК-3)
6. Многогранное творчество У. Шекспира: мифы и реальность. (ОК-3)
7. Литературные и художественные интерпретации трагедий У. Шекспира. (ОК-3)
8. Образ Дон Кихота: история и современность. Литературные и художественные интерпретации образа. (ОК-3)
9. Литература ренессансного реализма. Творчество Лопе де Веги (эстетические принципы, язык, новаторства в драматургии). (ОК-3)
10. Литература барокко. Философия и эстетика барокко в пьесе Педро Кальдерона «Жизнь есть сон». (ОК-3)
11. Литература классицизма. Творчество Ж. Расина и П. Корнея. (ОК-3)
12. Шедевры высокой комедии Мольера. (ОК-3)
13. Идеалы Просвещения в произведениях Дж. Свифта и Д. Дефо. (ОК-3)
14. Основные особенности стиля барокко в изобразительном искусстве и архитектуре. (ОК-3)
15. Творчество Л. Бернини как вершина итальянской архитектуры барокко. (ОК-3)
16. Воплощение законов классицизма в ансамбле Версаля. (ОК-3)

17. Автопортрет в творчестве Рембрандта. (ОК-3)
18. Садово–парковое искусство XVII в. (ОК-3)
19. Исторический жанр в творчестве Н.Пуссена. (ОК-3)
20. «Караваджизм» в итальянской живописи первой половины XVII в. (ОК-3)
21. Мифологический жанр в творчестве П.П.Рубенса. (ОК-3)
22. Своеобразие живописи Эль Греко. (ОК-3)
23. «Принцип зеркала» и особенности цветовой символики в творчестве Д. Веласкеса. (ОК-3)
24. Библейская тема в творчестве Рембрандта. (ОК-3)
25. Малые голландцы, основные стилистические черты. (ОК-3)
26. Создание школы парадного портрета. Основные черты творчества А. ван Дейка. (ОК-3)
27. Художественное направление рококо как выражение ценностей светской жизни. (ОК-3)
28. Символика натюрморта, виды натюрмортов. (ОК-3)
29. Английское искусство XVII–XVIII вв., его характеристика, основные представители. (ОК-3)
30. Философия и эстетика итальянского Возрождения. (ОК-3)
31. Мастера Высокого Возрождения. (ОК-3)
32. Философия и эстетика Северного Возрождения. (ОК-3)
33. Метафизические смыслы фантасмагорий И. Босха. (ОК-3)
34. Музыкальные открытия эпохи Возрождения. (ОК-3)
35. Автопортрет в творчестве А. Дюрера. (ОК-3)
36. Психологизм в творчестве Джотто ди Бондоне. (ОК-3)
37. Образ Испании конца XVIII в. в творчестве Ф. Гойи. (ОК-3)
38. XVI век в России как предтеча культурных перемен. (ОК-3)
39. Художественная культура России XVIII века. (ОК-3)
40. Архитектурные образы Санкт-Петербурга. Воплощение художественных принципов нового времени в архитектурном облике города. Архитектурные творения Б. Растрелли, Д. Трезини и др. (ОК-3)

Вопросы к зачету 3 семестр

1. Жуковский как основоположник русского романтизма. Основные жанры поэзии. Элегическое творчество поэта. Жанр баллады в творчестве Жуковского. (ОК-3)
2. Гражданский романтизм поэтов-декабристов (К.Ф. Рылеев, В.К. Кюхельбекер, А.И. Одоевский и др.). Особенности художественного метода. Ведущие идеи. Обращение к высоким жанрам. Специфика композиции и языка произведений. Пушкин и декабристы. (ОК-3)
3. Идеино-художественное завоевание А.С. Грибоедова как автора комедии «Горе от ума». Проблематика и идейный смысл произведения. Художественный стиль комедии. «Горе от ума» в историко-функциональном аспекте. (ОК-3)

4. Творчество А. С. Пушкин как родоначальника новой русской литературы. Лицейская поэзия. Период южной ссылки. Южные поэмы. Романтизм Пушкина и традиции Байрона. Художественные особенности романтических поэм. (ОК-3)

5. Роман «Евгений Онегин». Система образов. Глубина и широта типизации, бытописание, лирические отступления. Образ автора. (ОК-3)

6. «Маленькие трагедии». Их социально-философская и этическая проблематика, идейный смысл и художественные особенности. Художественная проза Пушкина. «Повести Белкина». Своеобразие их сюжетики, композиции, языка как единого целого. (ОК-3)

7. Творчество М. Ю. Лермонтова. Основные мотивы лирики Лермонтова и их эволюция в творчестве поэта. Характер лирического героя. Поэзия Лермонтова как наиболее яркое выражение русского романтизма. Романтические поэмы «Демон», «Мцыри»: их основной пафос и поэтика. (ОК-3)

8. Роман «Герой нашего времени» как социально-психологический, философский и интеллектуальный роман. Особенности психологизма. Композиция. «Герой нашего времени». Образ Печорина. Система двойников. Общественно-исторический и этический смысл образа героя. Онегин и Печорин. (ОК-3)

9. Художественное своеобразие циклов «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород». Романтизм и реализм, юмор и сатира. Тяготение к эпической поэтике. Реализм и поэтика «Петербургских повестей». Проблематика и идейный смысл. Тема «маленького человека». Петербургские повести и «петербургский миф». (ОК-3)

10. «Мертвые души». Основные персонажи, структура образов. (ОК-3)

11. Повести И. С. Тургенева о любви: «Фауст», «Ася». Лирико-философские размышления писателя о трагической любви и природе. (ОК-3)

12. Место Н. С. Лескова в истории русской литературы. Становление творческих принципов и основной проблематики произведений. Отражение этико-эстетического идеала писателя в повести «Очарованный странник». (ОК-3)

13. Ф. М. Достоевский. Идеино-творческое развитие: от «Бедных людей» до романов 60-х годов. (ОК-3)

14. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот». Образ князя Мышкина. Экзистенциальные мотивы произведения. (ОК-3)

15. «Анна Каренина» – роман о современности. «Мысль семейная». Поэтика романа. (ОК-3)

16. Проблематика, идеи, художественное своеобразие ранних произведений А. П. Чехова. Проблематика и художественное своеобразие повестей А. П. Чехова «Палата № 6», «Чёрный монах». Музыкальное начало в произведениях. Трагическое и комическое в прозе А. П. Чехова: «Попрыгунья», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «Дама с собачкой» и др. Тоска по духовному общению. Роль художественной детали. Мир чеховской прозы. (ОК-3)

17. Новаторство Чехова-драматурга. Бытовые будни как источник трагических конфликтов. (ОК-3)
18. Особенности литературного процесса в Западной Европе I половины XIX века. (ОК-3)
19. Метод романтизма, романтическое мироощущение, романтизм как литературное направление. Исторические, философские и эстетические истоки романтизма начала XIX века. (ОК-3)
20. Немецкая школа романтизма. Йенская школа. (ОК-3)
21. Романтическое двоемирие в творчестве Э.Т.А. Гофмана. (ОК-3)
22. Романтические тенденции в английской литературе. Мистический романтизм в поэзии и графике У. Блейка. (ОК-3)
23. Представления о связи человека и природы у поэтов «Озерной школы». (ОК-3)
24. Романтическая эстетика Э. По. (ОК-3)
25. Творческий путь В. Гюго – «патриарха» французской литературы. Специфика историзма в романе «Собор парижской Богоматери». (ОК-3)
26. Реализм как художественный метод в литературе и изобразительном искусстве 19 века. Роман как основной жанр реализма. Социально-психологические типы героев в произведении О. де Бальзака «Отец Горио». (ОК-3)
27. Особенности реалистического метода в романе Г. Флобера «Госпожа Бовари». (ОК-3)
28. Отражение Русской Идеи в национальном пейзаже. (ОК-3)
29. Романтизм как мироощущение и художественный метод. (ОК-3)
30. Академизм в западноевропейском искусстве первой половины XIX в. Классический идеал в творчестве О.Д.Энгра. Творчество К. Брюллова. (ОК-3)
31. Образ природы в живописных и музыкальных произведениях романтиков. Особенности французского, английского и немецкого пейзажа. Зарождение национального пейзажа в творчестве мастеров барбизонской школы. (ОК-3)
32. «Романтическое двоемирие» на полотнах П.Жерико и Э.Делакруа. (ОК-3)
33. Реализм как художественный метод. Особенности реалистической живописи в творчестве Г.Курбе, О.Домье, Ж.Ф.Милле. (ОК-3)
34. Французский импрессионизм. Мироощущение, художественно-эстетические принципы, особенности техники. Женские образы в живописных и скульптурных произведениях импрессионистов. Музыкальный импрессионизм. (ОК-3)
35. Постимпрессионизм. Поиск гармонии в жизнетворчестве В. ван Гога. (ОК-3)
36. Философские тенденции в творчестве П.Сезанна. Мифологемы в его живописи. (ОК-3)
37. Художественный мир Гогена. Основные темы, мотивы, особенности живописного языка. (ОК-3)

38. Дионисийское начало на полотнах А. Тулуз-Лотрека. (ОК-3)
39. Скульптура XIX в. Античные и барочные реминисценции. Художественный переворот скульптурного творчества О. Родена. (ОК-3)
40. Неоимпрессионизм. Особенности художественного метода и техники. (ОК-3)

Вопросы к экзамену 4 семестр

1. Русская литература Серебряного века как сложное единство. Смысл и объем понятия «Серебряный век». Мироощущение творческой личности на рубеже веков. (ОК-3)
2. Символизм в литературе и искусстве: Философская основа, эстетика, теоретические манифесты. (ОК-3)
3. Футуризм. Неоднородность течения. Идеино-эстетическая программа, Основные группы и их представители. (ОК-3)
4. Акмеизм, его история, эстетические принципы поэзии. Характеристика творчества одного из представителей. (ОК-3)
5. Концепция жизни и человека в творчестве Л. Андреева. Повесть Л. Андреева «Иуда Искарот» и ее идейно-художественная проблематика. (ОК-3)
6. Творчество И. Бунина. Традиции и своеобразие поэзии И.А. Бунина. Философская проблематика и поэтика прозы («Антоновские яблоки» «Лёгкое дыхание», «Господин из Сан-Франциско», «Деревня», «Суходол» и др.). (ОК-3)
7. Духовное направление в русской прозе и изобразительном искусстве XX века. (ОК-3)
8. Рассказы А.И. Куприна 90-х годов. Нравственно-социальный конфликт в повести «Молох». Повесть «Поединок». Рассказы А.И. Куприна о любви («Олеся», «Гранатовый браслет»). Мастерство Куприна-рассказчика («Суламифь»). (ОК-3)
9. Творческие принципы ОБЭРИУ. Своеобразие художественного мира (Д. Хармс, А. Введенский, К. Вагинов - анализ творчества 1 писателя). (ОК-3)
10. Исторические и вечные вопросы в произведении М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: система образов, композиция. (ОК-3)
11. Традиции классической литературы в произведениях Л. Улицкой. (ОК-3)
12. Поэзия М. Цветаевой. Эволюция творческой манеры и характера лирической героини (ранние стихи, «Версты» (1916), «Лебединый стан», «Версты» (1917-1920) и др.). (ОК-3)
13. Публицистика, проза, поэзия и изобразительное искусство периода Великой Отечественной войны. (ОК-3)
14. Лирико-философский роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». (ОК-3)

15. Творчество В. Шукшина. Концепция народного характера: внимание к индивидуальным судьбам, драматизм мироощущения, поиск духовных основ («Чудик», «Алеша Бесконвойный», «Осенью» и др.). (ОК-3)
16. Поэзия 60-80-х годов. Сочетание гражданского пафоса и лирических мотивов в поэзии (Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Н. Рубцов и др.). Поиск новых поэтических форм. Идеино-тематическое и художественное своеобразие творчества одного из поэтов. (ОК-3)
17. «Новая проза»: особенности поэтики (Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Пьецух, В. Маканин и др. - 2-3 произведения по выбору). (ОК-3)
18. Литература постмодернизма: основные принципы, художественное своеобразие. Принцип двойного кодирования в произведениях У. Эко. (ОК-3)
19. Литература экзистенциализма (философия, эстетика). Творчество Ж.П. Сартра или А. Камю на выбор. (ОК-3)
20. Философия постмодернизма в произведениях Х.Л. Борхеса. (ОК-3)
21. Образ человека в европейском искусстве первой половины XX в. (А. Модильяни, П. Пикассо, Х. Сутин). (ОК-3)
22. Символизм в изобразительном искусстве (Пьер Пюви де Шаванн, Г. Моро, Э. Карьер, О. Редон, группа «Наби»). (ОК-3)
23. Модерн в живописи и графике (Г. Климт, О. Бёрдслей). (ОК-3)
24. Отличительные черты архитектуры модерна. Идеино-стилистическое многообразие, яркие творения и имена. Поиски новой пластики в творчестве А. Гауди. (ОК-3)
25. Фовизм. Общее и индивидуальное в творчестве художников-фовистов. Многоликое искусство А. Матисса. (ОК-3)
26. «Гармония мироздания» в художественном мире примитивистов. (ОК-3)
27. Культурно-психологические аспекты экспрессионизма. Экспрессионизм в живописи, литературе, музыке. (ОК-3)
28. Эстетические принципы футуризма. Футуризм в изобразительном искусстве. (ОК-3)
29. Кубизм в творчестве П. Пикассо, Ж. Брака, Ф. Леже, Р. Делоне. (ОК-3)
30. Дадаизм: разрушение традиционной эстетики. (ОК-3)
31. Психоанализ и сюрреализм. Творчество С. Дали (основные темы, художественный метод, особенности художественного языка). Сюрреализм в киноискусстве. (ОК-3)
32. Абстрактное искусство. Геометрический абстракционизм. Ташизм.
33. Скульптура первой половины XX века. Основные идеи, образы и средства выражения. А. Бурдель, А. Майоль. (ОК-3)
34. Основные направления в архитектуре XX века. (ОК-3)
35. Специфические черты поп-арта. (ОК-3)
36. Новые формы в скульптуре XX века. (ОК-3)
37. Язык художественной культуры концептуализма. (ОК-3)
38. Искусство постмодерна. (ОК-3)

39. История мирового кинематографа, основные направления, имена. (ОК-3)

40. Духовно-религиозные искания в современном киноискусстве. (ОК-3)

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Текущий контроль и самоконтроль за уровнем результативности изучения дисциплины осуществляется на семинарах по выступлениям по предлагаемым вопросам. Для выступающих учитывается не только качество устного сообщения или реферата, но и презентация, а для слушателей – участие в обсуждении. Дополнительно оценивается степень активности обучающихся в совместных обсуждениях и дискуссиях по учебному материалу, эвристический характер предлагаемых ответов, вопросов, дополнений, резюме. В конце семестра оценивается качество подготовки и защита реферата на итоговом коллоквиуме, а также защита группового или индивидуального творческого задания по разделам.

Промежуточный контроль осуществляется ориентировочно в середине освоения программы дисциплины. Учитывается выполнение письменного ответа по одному или нескольким вопросам проблемно-дискуссионного характера.

Итоговый контроль осуществляется в конце семестра на зачетном занятии и экзамене, включает в себя собеседование по теоретическим вопросам и выполнение практического задания (художественный анализ текста культуры).

5.4.1. Содержание текущего, промежуточного и итогового контроля результативности изучения дисциплины

1. Проверка уровня освоения учебного материала, представленного на лекционных и семинарских занятиях;

2. Проверка знаний и умений, полученных в ходе самостоятельной подготовки обучающихся к разным типам занятий;

3. Проверка знания и навыков владения основным терминологическим аппаратом в области теории художественной культуры;

4. Проверка умения студентов анализировать и оценивать современные процессы в художественной культуре и в своей профессиональной деятельности, давать адекватную интерпретацию их характеру;

5. Проверка способностей к публичной коммуникации, к устному представлению результатов самостоятельной работы;

6. Проверка навыков ведения учебной дискуссии и подготовки мультимедийных презентаций, сопровождающих выступления на семинарах, навыков организации и проведения творческого мероприятия по проблемам художественной культуры.

5.4.2. Виды текущего, промежуточного и итогового контроля результативности изучения дисциплины

Текущий контроль включает:

- проверку качества подготовки и представления на семинарах выступлений, докладов и рефератов по предлагаемым темам;
- проверку качества подготовленной мультимедийной презентации, иллюстрирующей ответ или выступление по теме;

Промежуточный контроль включает:

- проверку подготовки письменных ответов по вопросам проблемно-дискуссионного характера.

Итоговый контроль включает:

- проверку подготовки контрольных вопросов к зачету и экзамену.

5.4.3. Формы контроля результативности изучения дисциплины

Устное сообщение (выступление) – одна из важных форм учебной работы обучающихся, позволяющая оценить и проконтролировать уровень освоения материала, логику понимания и изложения темы, способность к самостоятельной аналитической работе, к критическому суждению. Выступление может быть двух видов: специально подготовленное и спонтанное.

Требования к устному сообщению (выступлению) следующие:

- четкое определение темы выступления и вывод, к которому надо подвести слушателей.
- доступность изложения.
- краткость и предельная ясность.
- единство формы (стиля и содержания).
- эмоциональность и выразительность.

Доклад на семинарах – важная форма учебной работы обучающихся. Именно в ходе подготовки доклада у обучающегося вырабатываются навыки самостоятельного творческого мышления, умение анализировать и систематизировать многочисленную информацию, поставляемую учебными и научными изданиями, периодикой, средствами массовой информации. Кроме того, опыт публичных выступлений позволяет обучающемуся сформировать ряд коммуникативных качеств, таких, как умение четко и доступно излагать свои мысли, делать выводы, наличие яркой и образной речи и др.

Критерии оценивания доклада следующие:

- соответствие материала теме и плану;
- раскрытие сущности проблемы;
- полнота / глубина изложения материала;
- логическое построение и связность доклада;

- самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему;
- умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них;
- умение приводить примеры из реальной практики.

Мультимедийная презентация используется для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему докладу (выступлению).

Общие требования к презентации:

- презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
- первый слайд – это титульный лист, на следующем слайде должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) раскрытия темы доклада (выступления). Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.
- дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста и фона, шрифты, анимационные эффекты и др.
- последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения. В п. 3.2. «Темы докладов и рефератов по дисциплине» приводится перечень тем, среди которых аспирант может выбрать тему реферата. С защитой своего реферата аспирант выступает на итоговом коллоквиуме (время выступления – 10 мин.). При оценке реферата (собственно текста и процедуры защиты) критериями выступают:

- информационная достаточность;
- соответствие материала теме и плану;
- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.);
- наличие выраженной собственной позиции;
- адекватность и количество использованных источников (7– 10);
- владение материалом.

Письменный ответ на вопрос проблемно-дискуссионного характера – задание, имеющее нестандартное (творческое) решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных

областей, аргументировать собственную точку зрения. Оценивание таких заданий особенно затруднено.

Критериями оценки ответа могут быть:

- оригинальность замысла;
- уровень новизны в решении проблемы;
- самостоятельность мышления;
- проявление эрудированности и культурной компетентности.

Собеседование по контрольным вопросам – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному вопросу (из перечня **5.3.1.** «Вопросы к зачету, экзамену»). При оценивании результатов собеседования критериями оценки результатов выступают:

- усвоения знаний (глубина, прочность, систематичность знаний);
- умений применять знания (адекватность применяемых знаний в конкретной ситуации);
- рациональность используемых подходов, умение логически выстроить ответ;
- сформированность профессионально значимых личностных качеств;
- коммуникативные навыки (умение поддерживать и активизировать беседу).

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Коломиец, Г.Г. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: курс лекций / Г.Г. Коломиец, И.В. Колесникова. - Оренбург: ОГУ, 2016. 311 с.: ил. URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468833>
2. Руднев, В.Н. Эстетика. История мировой литературы и искусства : учебное пособие / В.Н. Руднев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 362 с. - Библиогр.: с. 317-335. - ISBN 978-5-4475-4044-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363409>
3. 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>
4. Садохин, А.П. Мировая художественная культура [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Садохин. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 495 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030>

Дополнительная литература

1. Алакшин, А.Э. Культурология. Взгляд на мировую культуру : тексты лекций / А.Э. Алакшин. - Санкт-Петербург : Издательский дом «Петрополис», 2012. - 209 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9676-0417-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272387>
2. Андреев, А.Н. Культурология. Личность и культура [Электронный ресурс]: монография/ А.Н. Андреев.- М.: Директ- Медиа, 2014.- 255 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239756&sr=1>
3. Викторов В.В. Культурология: Учебник – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 411 с.
4. Лебедев, С.А. Философская антропология: человек многомерный [Электронный ресурс]: учеб. пособие/ С.А. Лебедев и др.- М.: Юнити- Дана, 2012.- 352 с.- Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117937&sr=1>
5. Тихомиров, С.А. История мировой культуры : учебное пособие / С.А. Тихомиров ; науч. ред. Л.М. Ванюшкина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. - 112 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-906697-35-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499675>

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине обучающиеся могут использовать ресурсную базу Дальневосточной государственной научной библиотеки (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио- и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.
2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность

сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. <http://www.e-mcfr.ru>.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. <http://irbis.hgiik.ru>.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. <http://elibrary.ru/> Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. <http://carta.hgiik.ru>. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://window.edu.ru>

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://school-collection.edu.ru>

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. <http://fcior.edu.ru>

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее программное обеспечение:

– лицензионное проприетарное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6,

After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

– свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных не редактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант», также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspersky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническая база реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

- ауд. 322, оборудованная специализированной мебелью на 70 посадочных мест (столы письменные, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, доска настенная, аудиторная). Демонстрационное оборудование (мультимедийный презентационный комплекс в составе проектора, экрана, активной акустической системы, персонального компьютера) и учебно-наглядные пособия (в т.ч. в электронном виде);

- ауд. 315, оборудованная специализированной мебелью на 50 посадочных мест (столы письменные, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, доска настенная, аудиторная). Демонстрационное оборудование (мультимедийный презентационный комплекс в составе проектора, экрана, активной акустической системы, персонального компьютера) и учебно-наглядные пособия (в т.ч. в электронном виде);

- ауд. 211, оборудованная специализированной мебелью на 24 посадочных места (столы письменные, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, доска настенная, аудиторная). Демонстрационное оборудование (мультимедийный презентационный комплекс в составе проектора, экрана, активной акустической системы, персонального компьютера) и учебно-наглядные пособия (в т.ч. в электронном виде).

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

- ауд. 209 (читальный зал), оборудованный специализированной мебелью на 25 посадочных мест (столы, стулья, книжные шкафы), телевизор, книжный и документальный фонд. Персональные компьютеры (9 шт.) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

Чтение лекций сопровождается учебно-наглядными пособиями: слайд-презентациями, видео материалами, фотоматериалами.

7. Воспитательная работа

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обуславливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институте.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и

практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.