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

Кафедра культурологии и музеологии

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной,
научной и международной
деятельности

Е.В. Савелова

« 24 » мая 2023 г.

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НОВОГО ВРЕМЕНИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2023 год набора
очная и заочная форма обучения)

Направление подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Профиль подготовки
Культурный туризм и экскурсионная деятельность

Хабаровск
2023

Составитель:
Мизко Оксана Александровна, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и музеологии

Рабочая программа дисциплины «История культуры и искусства Нового времени» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры культурологии и музеологии «22» мая 2023 г., протокол № 9.

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…… 7
2.1. Объем дисциплины……..... 7
2.2. Тематический план дисциплины ……..... 7
2.3. Краткое содержание разделов и тем…… 11
3. Учебно-методические обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине….....…… 24
3.1. Планы семинарских занятий……..... 24
3.2. Задания для самостоятельной работы студентов……... 29
4.Методические указания по освоению дисциплины……..... 33
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине…… 35
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования……..... 35
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций……..... 37
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения……. 37
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения…. 40
6. Ресурсное обеспечение……..…… 43
6.1. Основная и дополнительная учебная литература……..… 43
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 45
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы…… 46
6.4. Материально-техническая база…….. 47
7. Воспитательная работа..... 47
8. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья..... 49

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «История культуры и искусства Нового времени» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», профиль подготовки «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», квалификации (степени) «бакалавр», в том числе для инклюзивного инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 г. № 1180, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История культуры и искусства Нового времени» (Б1.О.21.03) относится к обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули) рабочего учебного плана подготовки бакалавров по направлению 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия» Изучение этой дисциплины продолжает изучение дисциплин модуля «История культуры и искусства». Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе таких дисциплин, как «Мировая художественная культура», «Всеобщая история».

1.3. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины – систематизировать знания по истории культуры и искусства Нового времени; развивать у обучающихся интеллектуальное и эмоционально-эстетическое восприятие лучших образцов этой эпохи, созданных в разных регионах мира; сформировать готовность использовать полученные знания в решении научно-теоретических и практических задач по профилю своей профессиональной деятельности.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Универсальные компетенции		
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в	УК-5.1. Знать основные понятия археологии, этнологии, истории, культурологии; УК-5.2. Знать сущность и	УК-5.1. Знать этапы исторического развития искусства Нового времени и их характерные черты, основные памятники искусства Нового времени;

социально-историческом, этическом и философском контекстах	функции исторического знания; УК-5.3. Знать основные подходы к изучению культурных явлений; УК-5.4. Знать многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы межкультурного взаимодействия; УК-5.5. Знать особенности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира; УК-5.6. Знать роль науки в развитии цивилизаций, взаимодействие науки и техники, связанных с ними современных социальных и этических проблем и достижений наук о природе, обществе и коммуникационных технологиях;	УК-5.2. Знать основные черты искусства Нового времени; основные черты культуры Нового времени, нашедшие свое выражение в памятниках искусства; УК-5.3. Знать аксиологические аспекты культуры, отраженные в произведениях искусства Нового времени.
	УК-5.7. Уметь применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания; УК-5.8. Уметь самостоятельно выявлять причинно-следственные связи исторических событий и явлений; УК-5.9. Уметь определять факторы универсальности и уникальности исторического развития цивилизаций мира; УК-5.10. Уметь проводить сравнительный анализ особенностей исторического развития культур и цивилизаций, материальной и духовной культуры народов мира;	УК-5.4. Уметь оценивать и интерпретировать исторические процессы в искусстве данного периода; УК-5.5. Уметь оценивать наиболее важные для нравственного и художественного развития человечества этнорегиональные варианты религиозных систем Нового времени, отразившихся в искусстве; УК-5.6. Уметь активизировать полученные знания в ходе самостоятельной работы для реализации личностного интеллектуального и творческого потенциала, для формирования гражданской позиции.
	УК-5.11. Владеть навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, корректного и конструктивного ведения	УК-5.7. Владеть навыками отбора и систематизации культурно-исторического искусствоведческого материала; навыками сравнительно-исторического анализа;

	дискуссии; УК-5.12. Владеть приемами презентации результатов собственных теоретических изысканий в области межкультурного взаимодействия; УК-5.13. Владеть навыками определения вклада выдающихся деятелей и общественных движений в историческое развитие стран и народов мира.	УК-5.8. Владеть навыками самостоятельного анализа художественных текстов Нового времени; выявления через анализ духовных, интеллектуальных и эстетических доминант эпохи; УК-5.9. Владеть навыками интерпретации культурно-исторического материала в процессе формирования гражданской позиции личности.
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-1. Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике	ОПК-1.1. Знать - основы культуроведения; - методики и технологии социокультурного проектирования; ОПК-1.2. Уметь - участвовать в исследовательских и проектных работах в профессиональной сфере. ОПК-1.3. Владеть - навыками применения исследовательских и проектных методов в профессиональной сфере; - навыками сбора,	ОПК-1.1. Знать - основные термины и понятия по дисциплине; - методологические основы исследования искусства Нового времени; - основные идеи и концепции ведущих ученых в историко-культурном и музеологическом знании и в современной науке. ОПК-1.2. Уметь - применять культурологические и музеологические методы и концепции для самостоятельного исследования и оценки памятников искусства Нового времени; - анализировать научно-теоретическую и учебно-методическую литературу, цифровые образовательные ресурсы по дисциплине и использовать их для построения собственного изложения программного материала с учетом оценки культурно-исторических особенностей того или иного периода и в контексте осмысления проблем в современной культурной политике; - интерпретировать материал по дисциплине в контексте профессиональной деятельности по сохранению и освоению культурного наследия. ОПК-1.3. Владеть - навыками отбора методов исследования; - навыками самостоятельного научного исследования на музеологическую тематику;

	обработки, анализа и обобщения информацию о приоритетных направлениях развития социокультурной сферы и отдельных отраслей культуры.	- навыками организации своего интеллектуального труда с учетом методологических идей и концепций историко-культурного и музеологического знания.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	**ОФО**		**ЗФО**	
	Всего часов	**Семестр**	**Всего часов**	**Курсы:**
Контактная работа (всего)	**84**	**4**	**42**	**3**
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	*42*	*4*	*10*	*3*
- семинары (СЗ)	*42*	*4*	*32*	*3*
- практические (ПЗ)	-	-	-	
- мелкогрупповые (МГЗ)	-	-	-	-
- индивидуальные (ИЗ)	-	-	-	-
- групповое консультирование (Г)	-	-	-	-
-индивидуальное консультирование (И)	-	-		
Самостоятельная работа студента (всего)	**96**	**4**	**138**	**3**
СРС	82	4	129	3
КОНТРОЛЬ	14	4	9	3
в том числе:				
- подготовка курсовой работы	-	-	-	-
- текущий контроль	*5*	*4*	-	-
- промежуточный контроль (подготовка к экзамену)	*9*	*4*	*9*	3
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	**5/180**	**4**	**5/180**	**3**
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	**семестр:**		**курсы:**	
Экзамен	*2 курс (4 семестр)*		*3 курс (5 семестр)*	

2.2. Тематический план дисциплины

Тематический план (ОФО)

№ п/п	**Наименование разделов и тем**	**Кол-во часов**							
		Всего часов по ФГОС	**Контактная работа**				**Самостоятельная работа студентов**		
			Всего	**ЛЗ**	**СЗ**	**Г**	**Всего часов**	**СРС**	**контроль СРС**

			ауди торн ых часо в				СРС		текущ ий	проме жуточ ный
Раздел 1. Культура Европы XVII-XVIII века										
1.1.	Общая характеристика западноевропейской культуры Нового времени (УК-5, ОПК-1)	**6**	**2**	2			**4**	4		
1.2.	Эпоха Просвещения в Европе (УК-5, ОПК-1)	**8**	**4**	2	2		**4**	4		
1.3.	Художественная культура Европы XVII – XVIII века (УК-5, ОПК-1)	**8**	**4**	2	2		**4**	4		
Раздел 2. Культура Европы XIX века										
2.1.	Индустриальная культура Европы XIX века (УК-5, ОПК-1)	**9**	**4**	2	2		**5**	4	1	
2.2.	Художественная культура Европы XIX века (УК-5, ОПК-1)	**8**	**4**	2	2		**4**	4		
Раздел 3. Искусство XVII века										
3.1.	Сложение новой системы западноевропейского искусства в XVII в. (УК-5, ОПК-1)	**11**	**6**	2	4		**5**	4	1	
3.2.	Искусство маньеризма (УК-5, ОПК-1)	**8**	**4**	2	2		**4**	4		
3.3	Барокко – система художественного видения и стиль (УК-5, ОПК-1)	**9**	**4**	2	2		**5**	4	1	
3.4.	Классицизм в искусстве XVII в. (УК-5, ОПК-1)	**8**	**4**	2	2		**4**	4		
3.5.	Внестилевая линия в искусстве XVII в**.** Формирование развитой жанровой системы (УК-5, ОПК-1)	**8**	**4**	2	2		**4**	4		
Раздел 4. Искусство XVIII века										
4.1.	Искусство рококо (УК-5, ОПК-1)	**8**	**4**	2	2		**4**	4		
4.2.	Искусство Франции XVIII в. (УК-5, ОПК-1)	**8**	**4**	2	2		**4**	4		
4.3.	Своеобразие Италии в контексте искусства XVIII в. (УК-5, ОПК-1)	**9**	**4**	2	2		**5**	4	1	
4.4.	Искусство Германии XVIII в. (УК-5, ОПК-1)	**8**	**4**	2	2		**4**	4		
4.5.	Специфика искусства	**8**	**4**	2	2		**4**	4		

	АнглииXVIII в. (УК-5, ОПК-1)									
Раздел 5. Искусство XIX века										
5.1.	Академизм в западноевропейской культуре первой половины XIX в. Стиль ампир (УК-5, ОПК-1)	**8**	**4**	2	2		**4**	4		
5.2.	Романтизм как мироощущение и художественный метод (УК-5, ОПК-1)	**8**	**4**	2	2		**4**	4		
5.3.	Реализм как творческий метод (УК-5, ОПК-1)	**8**	**4**	2	2		**4**	4		
5.4.	Импрессионизм как явление культуры (УК-5, ОПК-1)	**9**	**4**	2	2		**5**	4	1	
5.5.	Неоимпрессионизм и постимпрессионизм: особенности метода и техники (УК-5, ОПК-1)	**14**	**8**	4	4		**6**	6		
	Групповое консультирование к экзамену	**-**	**-**			**-**				
	Экзамен	**9**					**9**			9
	Итого часов за 4-й семестр:	**180**	**84**	**42**	**42**	**-**	**96**	**82**	**5**	**9**
	Всего часов:	**180**	**84**	**42**	**42**	**-**	**96**	**82**	**5**	**9**

Тематический план (ЗФО)

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа студентов			
			Всего аудиторных часов	ЛЗ	СЗ	Г	Всего часов СРС	СРС	контроль СРС	
									текущий	промежуточный
Раздел 1. Культура Европы XVII-XVIII века										
1.1.	Общая характеристика западноевропейской культуры Нового времени (УК-5, ОПК-1)	**7**	**1**	1			**6**	6		
1.2.	Эпоха Просвещения в Европе (УК-5, ОПК-1)	**7**	**1**	1			**6**	6		

1.3.	Художественная культура Европы XVII – XVIII века (УК-5, ОПК-1)	**8**	**2**		2		**6**	6		
Раздел 2. Культура Европы XIX века										
2.1.	Индустриальная культура Европы XIX века (УК-5, ОПК-1)	**8**	**2**		2		**6**	6		
2.2.	Художественная культура Европы XIX века (УК-5, ОПК-1)	**7**	**1**	1			**6**	6		
Раздел 3. Искусство XVII века										
3.1.	Сложение новой системы западноевропейского искусства в XVII в. (УК-5, ОПК-1)	**10**	**4**		4		**6**	6		
3.2.	Искусство маньеризма (УК-5, ОПК-1)	**7**	**1**	1			**6**	6		
3.3	Барокко – система художественного видения и стиль (УК-5, ОПК-1)	**8**	**2**		2		**6**	6		
3.4.	Классицизм в искусстве XVII в. (УК-5, ОПК-1)	**7**	**1**	1			**6**	6		
3.5.	Внестилевая линия в искусстве XVII в**.** Формирование развитой жанровой системы (УК-5, ОПК-1)	**9**	**3**	1	2		**6**	6		
Раздел 4. Искусство XVIII века										
4.1.	Искусство рококо (УК-5, ОПК-1)	**7**	**1**	1			**6**	6		
4.2.	Искусство Франции XVIII в. (УК-5, ОПК-1)	**10**	**4**		4		**6**	6		
4.3.	Своеобразие Италии в контексте искусства XVIII в. (УК-5, ОПК-1)	**10**	**4**		4		**6**	6		
4.4.	Искусство Германии XVIII в. (УК-5, ОПК-1)	**6**					**6**	6		
4.5.	Специфика искусства АнглииXVIII в. (УК-5, ОПК-1)	**7**	**1**	1			**6**	6		
Раздел 5. Искусство XIX века										
5.1.	Академизм в западноевропейской культуре первой половины XIX в. Стиль ампир (УК-5, ОПК-1)	**12**	**5**	1	4		**7**	7		
5.2.	Романтизм как мироощущение и художественный метод	**12**	**4**		4		**8**	8		

	(УК-5, ОПК-1)									
5.3.	Реализм как творческий метод (УК-5, ОПК-1)	**9**	**1**	1			**8**	8		
5.4.	Импрессионизм как явление культуры (УК-5, ОПК-1)	**8**					**8**	8		
5.5.	Неоимпрессионизм и постимпрессионизм: особенности метода и техники (УК-5, ОПК-1)	**12**	**4**		4		**8**	8		
	Групповое консультирование к экзамену	**-**	**-**			-				
	Экзамен	**9**					**9**			9
	Итого часов за 4-й семестр:	**180**	**42**	**10**	**32**	**-**	**138**	**129**	**-**	**9**
	Всего часов:	**180**	**42**	**10**	**32**	**-**	**138**	**129**	**-**	**9**

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Раздел 1. Культура Европы XVII-XVIII века

Тема 1.1. Общая характеристика западноевропейской культуры Нового времени.

17–18 век в Западной Европе как переходная эпоха от средневековой к новоевропейской культуре. Иерархия ценностей в западноевропейской культуре этого периода. Эпоха Великих географических открытий и расширение возможностей культурного взаимодействия. Проблема адаптации культур метрополий и колоний. Формирование идеологии европоцентризма.

Религиозное сознание Нового времени. Традиции гуманизма и секуляризации. Реформация как историко-культурный феномен. Массовый характер реформационной культуры, её отличие от элитарной ренессансной культуры. Протестантская версия христианства (М.Лютер, Ж.Кальвин). Роль церкви как политического института в Европе и Америке.

Развитие научной культуры в Новое время и эволюция духовного мира человека. Наука как высшая ценность культуры. Переход от гео- к гелиоцентрической системе, приоритет механики над другими науками. Господство философии рационализма. Культ разума (Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза и др.). Разрушение антропоцентрической ренессансной модели мира, становление и развитие научной картины мира и ее разновидности – механистической картины. Значение научных сообществ и университетов.

Тема 1.2. Эпоха Просвещения в Европе

Всемирное культурное значение европейского Просвещения.

Реформация как социокультурная предпосылка Нового времени. Культура гуманизма и церковно-реформационные ценности. Реформация и контрреформация в культуре Западной Европы. Основные черты протестантского вероучения и новый тип отношений между Богом и человеком. Вклад протестантизма в раскрепощение личности, протестантская этика и “дух капитализма”. Влияние Реформации на нравственную и художественную культуру западноевропейского общества.

Особенности формирования и характерные черты нового типа культуры. Важнейшие общественные идеи эпохи и естественнонаучные открытия. Революция в науке, идея научности как рационального, систематизированного, достоверного, подтвержденного знания. Бэкон, Декарт, Ньютон, Лейбниц, Спиноза – подвижники научного метода.

Формирование новой картины мира. Рационализм философских систем.

Просвещение – великая мечта Века Разума. Просвещение как идеология и философия. Философия просвещения как идейная основа мировоззрения человека XVII века. Формирование новой модели культурного человека. Идеи Просвещения как истоки Великой французской революции.

Тема 1.3. Художественная культура Европы XVII – XVIII века

Полиморфизм, разностильность художественной культуры Нового времени. Стиль барокко как отражение эпохи в изобразительном искусстве, архитектуре, литературе, театре. Классицизм как ведущий художественный метод XVII–XVIII вв. и его эстетика: рационализм; принцип подражания природе, облагороженной разумом; нормативность; прославление гражданских добродетелей. Художественная культура эпохи абсолютизма и ее отражение в основных эстетических доктринах культуры данной эпохи. Культурные феномены маньеризма, барокко, классицизма. Видовая и жанровая дифференциация художественной культуры и искусства как следствие утраты человеком целостного восприятия мира. Иерархия видов, родов и жанров искусств.

Сценическое искусство как доминанта искусств. Всепроникающий образ эпохи – "Весь мир – театр". Рождение национальных европейских театров. В.Шекспир и его театр.

Западноевропейское музыкальное барокко. Музыкальный стиль и жанр в эпоху барокко. Творчество И.С.Баха (органная, клавирная, оркестровая музыка, кантата и оратория). Проблемы классицизма в музыке. Значение творчества венских классиков: И.Гайдна, В.-А.Моцарта, Л. ван Бетховена.

Национальные варианты европейской художественной культуры 17–18 вв. Италия – родина барокко. Творчество М.Караваджо. Барочный миф Л.Бернини. П.П.Рубенс – вершина европейского и фламандского барокко. Живопись Испании (Э.Греко, Д.Веласкес). Х.Рембрандт – вершина голландского искусства 17 в. Творчество А.ван Дейка. Специфика английского искусства 18 в. (У.Хогарт, Дж.Рейнольдс, Т.Гейнсборо).

Франция – культурная столица Европы эпохи Просвещения. Французский классицизм в творчестве Н.Пуссена. Дворцово-парковый ансамбль Версаля как культурно-исторический памятник. Просветительские тенденции в рокайле. А.Ватто – основоположник рококо в живописи. Творчество Ф.Буше. Своеобразие художественного мира Ж.-Б.Шардена. Неоклассицизм Ж.Л.Давида – певца героического бунтарства.

Раздел 2. Культура Европы XIX века

Тема 2.1. Индустриальная культура Европы XIX века

19 век и новая европейская культура. Эпоха развития капиталистической индустриальной цивилизации. Рост промышленности. Расцвет классического естествознания, создание единой системы наук. Научно-технические достижения: паровоз, двигатель внутреннего сгорания, телефон, радио, кино и т.п. Синтез и интеграция в культуре Европы 19 века. Противоречия между элитарной и демократической культурами как фактор социокультурного развития данного времени. Характеристика "кризиса культуры" в конце 19 века и его осмысление в философской, социально-политической и культурологической мысли Европы и России.

Буржуазный, XIX, век и кризис сознания. Романтизм как тип культуры и его истоки: разочарование в результатах революции, критическое отношение к действительности, отказ от просветительского рационализма, провозглашение самоценности отдельной личности, противопоставление мира, духа и эмпирической действительности, прагматизм и романтика в образе повседневной жизни.

Отражение основных культурных тенденций эпохи Нового времени в экономике, политике, морали, быте, искусстве, религии.

Революция в науке и промышленном производстве и культура капиталистического предпринимательства. Утверждение новой системы экономических ценностей – “духа капитализма (М.Вебер)” – и рационализация экономики. Техническое перевооружение материального производства, становление массового фабричного производства и феномен отчуждения.

Политический мир и культура. Оформление новых политико-правовых ценностных установок в культуре Нового времени и их эволюция. Природа государства и проблема договора. Естественное состояние и свободы. Разделение власти и проблема правового государства. Происхождение права.

Рационализация политики и ее культурные последствия.

Мораль и нравы эпохи Нового времени. Рационализм и прагматизм в морали. Этическая доктрина “духа капитализма”. Инструментализм моральных норм и противоречия буржуазной морали.

Культурные итоги эпохи Нового времени.

Тема 2.2. Художественная культура Европы XIX века

Художественная культура в Западной Европе 19 в. Отражение процессов отчуждения личности в западноевропейском искусстве 19 века. Проблема метода в художественной культуре этого периода.

Окончательное выделение художественного творчества как нового вида деятельности. Реализм и романтизм в искусстве. Идея свободы в художественной системе Романтизма (Байрон, Шелли, Шопен и др.). Жанровая система и своеобразие поэтики романтизма. Реализм XIX в. как способ познания, объясняющий природу человека, его социальные связи. Человек, обусловленный средой – главный постулат реализма. Литература реализма (Бальзак, Диккенс, Стендаль, Флобер и др). и литература натурализма (Э.Золя). Сближение искусства с наукой – основа школы натурализма. Стремление к предельной объективности и открытия художников-импрессионистов. Импрессионизм в музыке. Эволюция импрессионизма и символизма.

Романтизм как умонастроение, ощущение конфликтности бытия, устремленность к идеалу. Особенности английского, французского и испанского романтизма (Дж.Байрон, У.Тёрнер, Э.Делакруа, Ф.Гойя и др.). Романтизм в музыке Р.Шумана, Р.Вагнера, Ф.Листа. Судьбы романтизма в Европе и России.

Реализм как миропознание и художественное мироотражение. Реализм в литературе (О.Бальзак, В.Гюго, Г.Флобер, Ч.Диккенс и др.). Творчество Э.Золя. Становление жанровой живописи. Барбизонская школа живописи (К.Коро, Ж.Ф.Милле и др.).

Французский импрессионизм как важнейшее явление в художественной культуре 19 в. Творчество Э.Мане, К.Моне, О.Ренуара, Э.Дега и др. Литературный и музыкальный импрессионизм. Творчество К.Дебюсси и М.Равеля.

Постимпрессионизм. Развитие индивидуальных художественных стилей (пуантилизм, экспрессионизм, символизм и др.). Творчество П.Сезанна, О.Редона, А.Тулуз-Лотрека, П.Гогена. Мироощущение и творчество В. ван Гога. Расцвет скульптуры в творчестве О.Родена.

Модерн как особое мировоззрение, "стиль жизни", период развития европейского искусства конца 19 – начала 20 веков. Модерн как художественный стиль. Творчество Г.Климта. Авангард и авангардизм.

Раздел 3. История искусства XVII в.

Тема 3.1. Сложение новой системы западноевропейского искусства в XVII в.

Общая характеристика. Формирование нового типа художественного образа. Основные стили и направления в искусстве: барокко, классицизм маньеризм, рококо, сентиментализм. Натуралистические и реалистические тенденции. Взаимопроникновение и обогащение художественных стилей. Театроцентризм эпохи. Видовая и жанровая дифференциация художественной культуры и искусства.

Тема 3.2. Искусство маньеризма.

Элементы маньеризма в архитектуре. Маньеризм в скульптурных произведениях Бенвенуто Челлини и Жана де Булоня. Маньеризм в

живописи. Своеобразные черты творческой манеры Пармиджанино и Джузеппе Арчимбольдо. Проблемы маньеризма в испанской живописи.

Своеобразие исторических судеб национальных школ. Академия братьев Карраччи. Болонский академизм: теория и практика. Караваджо и концепция реализма Нового времени. Феномен караваджизма.

Тема 3.3. Барокко – система художественного видения и стиль. Характерные черты архитектуры барокко. Шедевры итальянского архитектурного барокко. Лоренцо Бернини. Франческо Борромини. Карло Райнальди.

Изобразительное искусство барокко. Скульптура Лоренцо Бернини. Переосмысление античной и ренессансной традиций в скульптуре Лоренцо Бернини. Декоративная монументальная живопись барокко. Питер Пауль Рубенс – ведущий мастеропись ного европейского барокко. Интерпретация античных тем. Исторические циклы Рубенса, природа его аллегории, патетика и декоративный размах.

Тема 3.4. Классицизм в искусстве XVII в.

Классицизм – система художественного видения и стиль, эстетическая теория. Варианты классицистической концепции в архитектуре XVII столетия. Барочно-классицистический комплекс Версаля. Составные элементы ансамбля. Его образный строй.

Сложение регулярных принципов городской и парковой планировки. Памятники архитектуры классицизма. Изобразительное искусство классицизма. Никола Пуссен как ведущий мастер живописи классицизма XVII в. Героические и вакхические сюжеты, исторические картины, тема человеческой судьбы в творчестве художника. Воздействие системы Пуссена на европейскую живопись. Каноны классицизма в скульптурах Антонио Кановы и Жана Антуана Гудона.

Тема 3.5. Внестилевая тенденция в искусстве XVII в. Формирование развитой жанровой системы.

Внестилевая тенденция в искусстве Испании и Голландии и проблемы ее взаимодействия с барокко. Своеобразие творческой манеры Эль Греко. Место Эль Греко в испанском искусстве. Итальянский период творчества. Произведения испанского периода. Эль Греко − мастер портрета. Пейзажные работы Эль Греко. Творчество Эль Греко и проблемы маньеризма в испанской живописи. Оригинальность сюжетной интерпретации, композиционного и технического решения.

Эволюция творчества великого живописца Испании Диего Родригеса де Сильва Веласкеса. Портреты. Специфика трактовки античности. Особенности композиционного и образного решения. Жанровая многоликость и духовная емкость последних картин.

Реалистическая доминанта в искусстве Голландии. Формирование развитой жанровой системы в голландской живописи. Формирование натюрморта. Его типы, сюжеты и символика. Эволюция натюрморта. Становление национального реалистического пейзажа.

Бытовой жанр. Андриан Ван Остаде. Эволюция творчества художника.

Скрытая символика голландского жанра и ее особенности.

Делфтская школа, ее роль в развитии художественной культуры Голландии второй половины XVII в. Жанровые произведения и пейзажи Вермера.

Великий голландский живописец Рембрандт Харменс Ван Рейн. Жанровое многообразие творчества. Драматическая доминанта произведений. Психологический портрет. Автопортреты Рембрандта. Библейские сюжеты и характер их интерпретации.

Раздел 4. История искусства XVIII в.

Тема 4.1. Искусство рококо.

Просветительские тенденции в рокайле. Искусство рококо. Мастера «галантного жанра» в живописи рококо. Декоративно-прикладное искусство рококо. Стиль рококо в декорации интерьеров, садовой архитектуре, прикладном искусстве, культуре салонов.

Неоклассицизм, «революционный классицизм», сентиментализм; предромантизм. Академическая теория искусства. Создание первых академий, их художественная практика и система обучения. Тенденции академизма в искусстве XVIII–XIX вв.

Тема 4.2. Искусство Франции XVIII в.

Стиль рококо в декорации интерьеров, садовой архитектуре, прикладном искусстве, культуре салонов.

Архитектура. Разработка типа городского дома. Создание особняков «между двором и садом». Повышение требований к организации плана. Внутренняя отделка. («Стиль Людовика XV»). Школа Ардуэна Мансара как ведущая в начале века. Робер де Котт. Отделка капеллы в Версале и дворца Тулуз в Париже. Характерный тип жилого особняка. Дом Матиньон в Париже. Роль архитекторов-декораторов. Ж. М. Оппенор и Ж. О. Мейссонье как крупнейшие декораторы. Градостроительство Франции первой половины века. Создание парадных декоративных архитектурных ансамблей в центре города. Эре-де-Корни и его комплекс площадей в Нанси. Перелом к классицизму. Характерные черты раннего классицизма («стиль Людовика XVI»). Сочетание простоты общей композиции с утонченной проработкой деталей. Н. Сервандони. Ж. А. Габриэль. Малый Трианон, площадь Людовика XVI (впоследствии Согласия). Строительство церкви св. Женевьевы (Пантеона). Французский классицизм конца XVIII в. Поиск больших монументальных решений. Ж. Гондуэн. Значение Школы хирургии для архитектуры конца XVIII в. Проекты К. Н. Леду. Поиски монументального стиля. Программы Парижской Академии Архитектуры на «Большие римские премии» и другие проекты 1780–начала 1790 гг. как отражение этих исканий. Э. Булле и «бумажная» архитектура.

Французская живопись начала XVIII в. Спор «пуссенистов» с «рубенсистами». Влияние фламандского и голландского искусства. Академические живописцы начала века: Жувене, Лафосс, Куапель, Сантерр. Портрет: Риго, Лар Жильер, Ф. де-Труа. Пейзаж и натюрморт: Удри и Депорт.

Место творчества Антуана Ватто в культуре XVIII в. Биография. Ранние жанровые и военные картины. Образы театра и театральность образов. Ватто как мастер «галантных празднеств». Реалистические тенденции в искусстве Ватто. Его роль в истории пейзажа. Рисунок в творчестве Ватто и его значение как рисовальщика. Мастера круга Ватто: А. Патер, Н. Ланкре.

Академия живописи и скульптуры, ее характер и роль в XVIII в. Французская Академия в Риме. Дирекция королевских строений. Выставки. Развитие художественной критики. Развитие коллекционирования. Историческая и декоративная живопись Ж.-Ф. де Труа; его жанровые картины и картоны для гобеленов. Ф. Лемуан, его большие декоративные работы, роль в развитии нового типа мифологической живописи. Франсуа Буше как главный и типичный выразитель идеологии и вкуса придворно-дворянских кругов. Тематика, трактовка религиозных сюжетов. Живописные приемы. Буше – рисовальщик Условно-декоративный характер искусства Буше. Живопись Франсуа Буше. Облик мастера на страницах «Салонов» Дидро.

Историческая и декоративная живопись школы Лемуана: Натуар, К. Ванлоо. Реалистические тенденции во французском искусстве XVIII в. Их связь с идеологией буржуазии. Демократизм, простота и естественность искусства Жана-Батиста Симеона Шардена. Жанровые картины, натюрморты, портреты. Живописное мастерство Шардена.

Французские портретисты середины XVIII в. Портретисгы придворно-аристократического круга: Натье, Токе. Латур и его пастели. Реалистический характер портретов Латура. Мастерство психологической характеристики.

Французская скульптура середины XVIII в. Ж.-Б. Лемуан, Э. Бушардон, Ж.-Б. Пигаль. Э. М. Фальконе – скульптор и теоретик искусства.

Французское искусство второй половины XVIII в. Живопись. Дидро как художественный критик; его «Салоны». Ж.-Б. Грез и сентиментально-морализующее направление в живописи. Связь его искусства с развитием буржуазного романа и драмы. Дидро и Грез.

Развитие рисунка как самостоятельного вида французского искусства XVIII в. Габриель де Сент-Обен как один из виднейших французских художников XVIII столетия. Его жанровая тематика и художественно-технические приемы.

Ж.-О. Фрагонар, значение творчества автора в истории французской школы. Противоречия работ. Барочные, рокайльные и предромантические черты. Фрагонар как живописец и график. Его галантные и бытовые картины, пейзажи, литературные сюжеты.

Портрет в конце века: Ж.-С. Дюплесси, Э.-Л. Виже-Лебрен. Пейзаж Луи Габриель Моро. Жозеф Верне и его марины. Гюбер Робер. Увлечение античными руинами. Робер и садово-парковое искусство. Неоклассическое направление во французском искусстве конца XVIII в. «Стиль Людовика XVI».

Скульптура второй половины XVIII в. О. Пажу, М. Клодион, Ж.-А.

Гудон как крупнейший мастер во французской скульптуре.

Тема 4.3. Своеобразие Италии в контексте искусства XVIII в.

Своеобразие Италии в контексте художественной культуры XVIII в. Зарождение коллизии «культура – цивилизация». Вторая жизнь стиля барокко в архитектуре.

Архитектура Италии XVIII в. Позднее барокко и элементы классицизма в архитектуре Италии XVIII в. Обилие архитектурно-декоративных сооружений. Элементы градостроительства в их решениях. Важнейшие памятники: лестница на Испанской площади в Риме (А. Спекки и Дж. Санктис), базилики Санта Мария-Маджоре (Ф. Фуга) и Латеранская (А. Галлилеи), фонтанди Треви (Н. Сальви). Деятельность Луиджи Ванвителли. Дворец в Казерте как одна из крупнейших построек Италии XVIII в. Черты классицизма в ее решении. Парк Казерты. Д. Б. Пиранези и его место в истории итальянской архитектуры XVIII в. Его офорты, работы в области археологии, истории архитектуры. Значение его творчества для развития европейской архитектуры.

Живопись Италии в XVIII в. Североитальянские живописцы первой половины XVIII в. А. Маньяско, Дж. М. Креспи. Неаполитанская школа: Ф. Солимена. Барокко в Венеции. «Миф Венеции» в культуре эпохи. Общий характер венецианской живописи в XVIII столетии, ее расцвет. Дж.-Б. Пьяцетта. Себастьяно Риччи. Дж.-Б. Тьеполо как один из величайших живописцев XVIII в. Неоренессансные и предромантические черты в его монументальном барочном синтезе природы и культуры. Творческий путь мастера. Росписи Тьеполо как заключительная фаза развития итальянской монументально-декоративной живописи. Станковые картины мастера. Тьеполо как портретист. Тьеполо как один из крупнейших графиков. Рисунок и офорт.

Школа Тьеполо. Реалистические и идеализирующие течения в венецианской портретной живописи. В. Гисланди, Розальба Карьера и их роль в развитии пастели. Венецианская ведута: от топографичности к романтической фантазии. Антонио Канале и Бернардо Белотто. Франческо Гварди как один из величайших живописцев Венеции. Его фигурные композиции и пейзажи. Гварди как рисовальщик. Жанр в венецианской школе XVIII в. и творчество П. Лонгии и Дж. Черутти.

Рим. Черты рококо в первой половине века. Рост классицистических тенденций. Помпео Баттони. Дж. П. Панини и развитие архитектурного пейзажа.

Тема 4.4. Искусство Германии XVIII в.

Исторические предпосылки барокко в Германии. Строительство дворцовых, парадно-декоративных и увеселительных сооружений и церквей. Основные центры германского барокко, важнейшие мастера и их постройки. Дрезден (Саксония). Д. Пепельман. Увеселительный дворец Цвингер. Наличие внутреннего замкнутого двора. Декоративный подход к архитектурным формам. Значение декоративной скульптуры. Вюрцбург (Прирейнский район), Епископский дворец. Четкость и строгость общего

решения при деструктивности отдельных элементов. Берлин (Восточная Германия). А. Шлютер. Его деятельность как скульптура-декоратора и архитектора. Кородевский дворец, памятник курфюрсту. Участие Шлютера в постройке Арсенала. Мюнхен (Бавария). Франсуа Кювилье. Дворец Амалиенбург под Мюнхеном. Элементы классицизма в архитектуре Германии конца XVIII в.

Живопись Германии в середине XVI–XVIII вв. Маньеризм в немецком искусстве XVI в. (Б. Спрангер, Ганс Ф. Ахен, Роттенхаммер). Упадок Германии в XVII в. Адам Эльсгеймер, его роль в развитии пейзажа и картины-притчи. Влияние Голландии (Зандрарт, Паудис, Шенфедьд, Вильман). Германская живопись XVIII в. Южно-германская школа монументально-декоративной живописи и ее связь с итальянским барокко. Маульпертч. Д. Гран. Портрет в искусстве Германии XVIII в. Антон Граф, Фюгер. Жанр и Даниэль Ходовецкий как его крупнейший представитель. Винкельман и развитие классицизма. Творчество А.Р. Менгса. Анджелика Кауфман. Пейзаж в творчестве Гаккерта.

Тема 4.5. Специфика художественной культуры Англии XVII–XVIII вв.

Архитектура Англии середины и второй половины XVII в. Исторические предпосылки ее развития. Перелом в развитии английской архитектуры на грани 1600–1620-х гг. Творчество Иниго Джонса. Палладианство в Англии. Значение североитальянской архитектуры. Основные постройки и проекты Джонса: «Вилла Королевы» в Гринвиче, проект дворца Уайтхолл в Лондоне. Кристофер Рен как крупнейший зодчий Англии второй половины XVIII в. Проект перепланировки центральной части Лондона Рена после пожара 1666 г. Церковные сооружения Рена. Собор Павла. Гражданские сооружения Рена (Госпиталь в Гринвиче). Мастерская Рена – архитектурная школа.

Архитектура Англии XVIII в. Основные этапы в ее развитии. Деятельность наиболее крупных представителей школы Кр. Рена. Джон Ванброу как представитель барочной линии в школе Рена. Основные постройки Ванброу (замки Бленхейм, Ховард). Джан Гибс и классицистическая линия в школе Рена. Библиотека Рэдклифа в Оксфорде как крупнейшая постройка Гибса.

Классицизм в архитектуре Англии начала XVIII в. Деятельность Ричарда Бойла Берлингтона. Полемика с представителями школы Рена. Издание «Британского Витрувия», работ Палладио и Джонса. Уилльам Кент как наиболее крупный представитель направления в творческой практике. Замок Холкем - холл. Английский пейзажный парк: семантика и поэтика. Рокайльные и классицистические интерпретации пейзажного парка в Англии и на континенте. Английский классицизм второй половины века. Участие английских архитекторов и археологов в исследовании античных памятников.

Роберт Адам – крупнейший зодчий Англии конца XVIII в. Его основные постройки (Замок Кеделстон, работы в замке Кэнвуд). Р. Адам как

мастер декора интерьера. Уилльам Чемберс. Дворец Сомерсет в Лондоне. «Китайщина» в творчестве Чемберса. Т. Питт и неоготика. Отсутствие непрерывной национальной традиции в английской живописи XVI–XVII вв. Становление и расцвет английской национальной живописи в XVIII в.

Уильям Хогарт – живописец нравов, график, теоретик искусства. Связь его искусства с идеологией английской буржуазии. Жанровые картины и гравюры Хогарта. Роль сатиры в искусстве Хогарта. Реализм портретов Хогарта, их живописное мастерство. Демократичный характер искусства Хогарта, основоположника критического реализма в западноевропейском искусстве Нового времени.

Портретная живопись Англии XVIII в. Ее ведущая роль. Джошуа Рейнольдс, его творческий метод. Основание Академии художеств. Теоретическое наследие Рейнольдса. Английский портрет: естественный человек в естественной природе. Томас Гейнсборо – выдающийся живописец. Портрет, пейзаж и жанровая живопись в его творчестве.

Развитие английской карикатуры во второй половине XVIII в. Т. Роуландсон, Дж. Гильрей, Р. Ньютон, Г. Банбери и др.

Раздел 5. История искусства XIX в.

Тема 5.1. Академизм в искусстве XIX в. Стиль ампир.

Классицизм и академизм. Ж.Л. Давид – летописец своего времени. Эволюция классицизма в работах художника, проблемы исторической картины, разработка нового типа мемориального портрета, значение для развития основных направлений французского искусства XIX в. (академизм, романтизм, реализм), проблемы позднего творчества. Политическая карикатура времен революции. «Школа Давида»: Луи Жироде-Триозон, Франсуа Жерар, Пьер Герен, Жан-Антуан Гро. Развитие парадного портрета. Творчество Пьера Прюдона. Ж.О.Д. Энгр – певец классических идеалов: официальная академическая школа, роль античности и Возрождения, своеобразие осмысления средневекового сюжета, портретное творчество, значение наследия художника для развития французского искусства.

Художественная политика во время Первой империи и Реставрации во Франции. Ампир как художественный стиль в архитектурном, скульптурном и прикладном искусстве (К. Леду, Дж. Стоун, К. Росси, Г. Шадов, А. Канова и др.). Работы Жана Шальгрена, Шарля Персье, Пьера Фонтена.

Тема 5.2. Романтизм как мироощущение и художественный метод.

Формирование и развитие романтизма: эстетика, концепция личности, художественные особенности, хронологические рамки, эволюция. Проблема соотношения идеала и действительности, трагедия конфликтности бытия. «Мир музыкантов и мир обывателей». Двоемирие – основной конструирующий принцип художественного образа. Обращение к восточной теме, интерес к экзотическим странам (Э. Делакруа). Создание фантастических миров в операх Р. Вагнера. Стихия свободы в художественных образах Т. Жерико и Э. Делакруа. Психологический портрет в творчестве Т. Жерико. Работа над полотном «Плот «Медузы», литографии,

проблемы позднего творчества, значение для развития реалистического искусства. Эжен Делакруа: создание новой концепции исторической живописи XIX в., тема Востока, сюжеты средневековой истории. Стилевые особенности зрелых и поздних работ. Монументальное искусство, графическое наследие, теоретические работы художника. Делакруа – анималист, баталист, портретист. Влияние творчества Делакруа на развитие европейского искусства. Жанровая живопись романтиков: Александр Декан, Николя Шарле, Эжен Фромантен.

Романтическое понимание природы как «космического организма» и культуры как единого всемирного процесса. Концепция искусства – аналога творческих сил природы. Пейзаж романтиков: Поль Юэ, Жорж Мишель. Поэтика чрезвычайного и поэтика обыденного в национальном английском пейзаже. Творчество Д. Констебла, У. Тернера. Романтик-духовидец У. Блейк. Благоговение перед мистическим в немецком национальном пейзаже Ф. Рунге, К. Фридриха.

Исторический романтический параллелизм, поиск идеала в прошлом. «Братство прерафаэлитов» – возвращение к средневековым идеалам. «Братство прерафаэлитов»: сущность искусства, «три волны» прерафаэлитов, своеобразие трактовки евангельских сюжетов, особенности художественного языка. Д. Рёскин и прерафаэлиты. Творчество Данте-Габриэля Росетти, Эдварда Берн-Джонса, Халмена Ханта, Джона Миллеса, Форда Мэдокса Брауна. Архаизм, натурализм и стилизации в искусстве прерафаэлитов. Концепция народного искусства в эстетике поздних прерафаэлитов, эстетические воззрения и художественная деятельность Уильяма Морриса. Обращение к фольклору. Неоготический стиль в английской архитектуре.

Идея синтеза искусств в эстетике романтизма. Особая роль музыки и поэзии. Романтизм в музыке Ф. Шуберта. Духовный союз музыкантов «Давидово братство» Р. Шумана. Создание национальных композиторских школ (польская музыкальная школа Ф. Шопена). Программные симфонические произведения Г. Берлиоза, симфонические поэмы Ф. Листа. Судьба романтического театра. Актерское мастерство в театральном искусстве. Главные парижские театры и театры бульваров.

Романтизм во французской скульптуре: Пьер-Давид д’Анжер, Франсуа Рюд, Антуан Бари и развитие жанра анималистической скульптуры. Графика эпохи романтизма: книжная графика Гюстава Доре, бытовая и политическая карикатура: Гранвиль, Поль Гаварни.

Особенности развития искусства Германии начала XIX в. Своеобразие преломления основных категорий романтического искусства в эстетике немецкого романтизма: концепция личности, национально-исторического, народного. Искусство художественных академий Германии. Особенности архитектуры классицизма: Карл Шинкель, Лео фон Кленце, Карл Лангханс. Предпромантизм в немецкой живописи конца XVIII в.: Готлиб Шик, Кристиан Дор, Отто Рунге. Объединение «назарейцев»: эстетические принципы и художественные особенности, круг тем. Иоганн Овербек, Франц

Пфорр, Юлиус фон Карольсфельд, Питер фон Корнелиус, Вилигельм фон Шадов. Развитие художественных принципов «назарейцев» в творчестве Вильгельма Каульбаха и Альфреда Ретеля.

Бидермайер как выражение вкусов немецкого бюргерства. Принципы и особенности. Мюнхенский, дрезденский, гамбургский, венский и копенгагенский бидермайер. Карл Шпицвейг, Фердинанд Вальдмюллер, Людвиг Рихтер, Мориц фон Швинд.

Классицизм и романтические элементы в немецкой скульптуре. Иоганн Шадов, Кристиан Раух, Иоганн Даннекер. Проблема иностранных художников в Риме как центре мирового академического искусства. Творчество Бертеля Торвальдсена. Влияние А. Кановы и академический классицизм в скульптуре этого времени.

Английский романтизм. Ричард Бонингтон. Творчество Бенджамена Уэста, бытовая живопись Дэвида Уилки, героический романтизм в портретах Джорджа Доу и Томаса Лоуренса.

Тема 5.3. Реализм как творческий метод.

Реализм: проблема дефиниции. Предмет реалистического исследования. Критический реализм. Борьба официального академического искусства и зарождающегося реализма. Основные положения живописного французского реализма.

Культура Второй империи: художественная и социальная сущность салонного искусства. Работы Ипполита Делароша, Александра Кабанеля, Вильяма Бугеро, батальная и бытовая живопись Ораса Верне, Эрнеста Мейсонье. Становление жанровой живописи. Возрастающая роль графики.

Зарождение национального пейзажа в творчестве художников барбизонской школы. «Барбизонцы» и традиции европейской пейзажной живописи. Творчество Теодора Руссо, Жюля Дюпре, Нарцисса Даиз де ла Пенья. Пленэрная живопись Шарля Добиньи. Связь пейзажей «барбизонцев» с импрессионизмом. Анималистический жанр «барбизонской школы»: Константен Тройон. Мастерство К. Коро. Разнообразный характер творчества: итальянские пейзажи и проблема национального пейзажа, портрет- и пейзаж-настроение. Поэзия лирического созерцания на полотнах Ж.Ф. Милле. Особенности художественного стиля, пейзажи и рисунки Милле.

Многожанровое творчество Г. Курбе. Гюстав Курбе. Ранние портреты, бытовой жанр, поиски монументального стиля, «Павильон реализма» 1855 г., деятельность Курбе в период Парижской коммуны, противоречивость позднего творчества. Творчество Оноре Домье: политическая карикатура, образы классической литературы, живопись Домье, скульптурные работы.

Реконструкция Парижа в годы Второй империи – уникальный опыт в истории архитектуры Нового времени. Своеобразие художественной жизни Франции периода Парижской коммуны. Плакаты Молока, карикатуры Трамбле, Матиса, Жиля. Иллюстрации в прессе. Зарисовки Доре, Курбе, Мане.

Культура Германии в середине – второй половине XIX в. Два этапа развития Дюссельдорфской школы. Первый этап и творчество Вильгельма фон Шадова. Второй этап и искусство Карла Гюбнера, Людвига Кнауса, Бенджамена Вотье. Реализм в немецком искусстве. Творчество Адольфа Менцеля: живопись и графика, тема труда, «Детский альбом», жанровые и исторические картины, пейзаж, позднее творчество.

Культура Англии в середине – второй половине XIX в. Вкусы правящего дома в викторианскую эпоху. Противоречивость и незавершенность поиска новых средств художественной выразительности: натуралистичность и условность, стилизация, декоративность и архаизация. Попытка возрождения народных ремесел как реакция на противоречивость процесса «механизации» всех сфер жизни. Особенность викторианской академической живописи. Архитектурные поиски Джозефа Пакстона.

Тема 5.4. Импрессионизм как явление культуры.

Франция – европейский центр искусства. Импрессионизм: определение термина, хронологические рамки, этапы развития, эстетика, круг художников, выставки. Импрессионизм в музыке, живописи и скульптуре. Особенности импрессионистического мироощущения. Творчество Эдуарда Мане: особенности творческой манеры, «новеллизм» композиций. Натюрморты, портреты, исторические полотна, пейзаж в творчестве Мане, связь с классической традицией искусства Нового времени и живописное новаторство. Ф. Гойя и Э. Мане. Пейзажная живопись импрессионистов. Клод Моне: ранние композиции и пейзажи, проблема «запечатления» быстро сменяющихся состояний природы, дивизионизм, работа над сериями, противоречия позднего творчества. Серийные работы К. Моне. Лирические пейзажи А. Сислея и П. Писарро. Художественные образы О. Ренуара и Э. Дега. Своеобразие импрессионизма Огюста Ренуара: ранние произведения, световые эксперименты, портреты, скульптурные работы, кризис позднего творчества. Эдгар Дега: ранние портреты, темы городской жизни, тема кафешантана и балета, образы модисток и прачек, гротеск в позднем творчестве, пастели, скульптура в творчестве Дега. Достижения и ограниченность метода импрессионистов. Париж глазами импрессионистов. Свободный театр Антуана.

Монументально-декоративные произведения скульптора Жана-Батиста Карпо, крестьянские образы и монументальные работы в творчестве Жюля Далу. Расцвет скульптуры в творчестве О. Родена Импрессионистические тенденции в творчестве Огюста Родена: особенности пластического языка, метод работы, школа Родена и её влияние на развитие мирового пластического искусства XX в.

Тема 5.5. Неоимпрессионизм и постимпрессионизм: особенности метода и техники.

Этетика и художественная практика «неоимпрессионизма», «научного импрессионизма», «пуантелизма». Жорж Сёра и абсолютизация формальных приемов живописи импрессионистов. Творчество Поля Синьяка.

Поиск гармонии в творчестве В. ван Гога. Экзистенциальные мотивы в художественных образах мастера. Живописный язык и мироощущение художника. Психологический натюрморт. «Экологическое» пространство полотен. Графика В. ван Гога. Голландский и арльский периоды творчества. Экспрессивность искусства Ван Гога. Своеобразие живописных приемов, композиции, рисунка. Литературное наследие.

П. Сезанн как предшественник кубизма. Геометрическая философия художника. Мифологемы в творчестве П. Сезанна. Философский натюрморт. Преодоление импрессионизма художественной системой Поля Сезанна. Анализ и синтез в искусстве Сезанна: пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые сцены. Влияние Сезанна на становление искусства XX в.

Взаимопроникновение христианских и языческих образов в творчестве П. Гогена. Таитянский цикл. Музыкальность – основа живописного языка художника. Работа в Понт-Авене, на Таити. Поиски эстетического идеала. Черты символизма в его работах. Скульптурное творчество. Особенности пластики и колорита.

«Цветы зла» на полотнах А. Тулуз-Лотрека. Стихия внутреннего и внешнего движения. Афиша как произведение искусства. Развитие гротеска в творчестве Анри де Тулуз-Лотрека. Роль в развитии плаката.

Автопортрет – ведущий жанр в искусстве второй половины XIX в. Автопортрет-исповедь, автопортрет-концепция.

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

3.1. Планы семинарских занятий

Тема семинарского занятия: Культура Италии XVII века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Франции XVII века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Германии XVII века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Испании XVII века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.

2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Фландрии XVII века
1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Англии XVII века
1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Голландии XVII века
1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Художественная культура барокко XVII века
1. Общая характеристика художественной системы барокко.
2. Музыка барокко.
3. Театр эпохи барокко.
4. Барокко в литературе.

Тема семинарского занятия: Художественная культура классицизма XVII века
1. Общая характеристика художественной системы классицизма.
2. Музыка классицизма.
3. Театр эпохи классицизма.
4. Классицизм в литературе.

Тема семинарского занятия: Художественная культура реализма XVII века
1. Общая характеристика художественной системы реализма XVII века.
2. Зарождение и развитие реалистического натюрморта
3. Зарождение и развитие реалистического портрета и автопортрета.
4. Зарождение и развитие реалистического пейзажа.

Тема семинарского занятия: Культура Италии XVIII века
1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Франции XVIII века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Германии XVIII века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Испании XVIII века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Австрии XVIII века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Англии XVIII века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Нидерландов XVIII века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Художественная культура Просвещения

1. Общая характеристика художественной культуры Просвещения.
2. Искусство Просвещения.
3. Театр эпохи Просвещения.
4. Просвещение в литературе.

Тема семинарского занятия: Художественная культура классицизма XVIII века

1. Общая характеристика художественной системы классицизма.
2. Музыка классицизма.
3. Театр эпохи классицизма.
4. Классицизм в литературе.

Тема семинарского занятия: Художественная культура рококо и сентиментализма в XVIII веке

1. Общая характеристика художественной системы рококо.
2. Общая характеристика художественной системы сентиментализма
3. Рококо в музыке.
4. Сентиментализм в литературе.

Тема семинарского занятия: Культура Франции первой половины XIX века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Франции второй половины XIX века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Германии XIX века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Испании XIX века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Австрии XIX века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Культура Англии XIX века

1. Политическая, правовая, экономическая культура.
2. Наука, религия, философия.
3. Образование, социальная сфера, искусство.

Тема семинарского занятия: Художественная культура романтизма

1. Общая характеристика художественной системы романтизма.
2. Музыка романтизма.
3. Театр романтизма.
4. Романтизм в литературе.

Тема семинарского занятия: Художественная культура реализма и натурализма

1. Общая характеристика художественной системы реализма и натурализма.
2. Реализм в изобразительном искусстве.
3. Натурализм в театре.
4. Реализм и натурализм в литературе.

Тема семинарского занятия: Художественная культура импрессионизма

1. Общая характеристика художественной системы импрессионизма.
2. Импрессионизм в живописи и скульптуре.
3. Импрессионизм в музыке.
4. Влияние импрессионизма на развитие культуры XIX века.

Тема семинарского занятия: Художественная культура постимпрессионизма

1. Общая характеристика художественной системы постимпрессионизма.
2. Постимпрессионизм в изобразительном искусстве.
3. Постимпрессионизм в музыке.
4. Влияние постимпрессионизма на развитие культуры XX века.

Тема семинарского занятия: Искусство барокко в Италии XVII века

1. Политическая и экономическая ситуации в Италии конца XVI–XVII вв.
2. Своеобразие религиозной ситуации в Италии. Роль и значение Контрреформации.
3. Канон иезуитского храма: церковь Иль-Джезу (1575), арх. Джакомо даВиньола (1507–1573) и Джакомо делла Порта (1540–1602).
4. Художественный языки трех ведущих архитекторов Борромини, Бернини,Гварини: церковь и монастырь СанКарло у четырех фонтанов (1638–1640, 1667), церковь Сант Андреа Аль Квиринале (1653–1658) церковь Сан Лоренцо в Турине (1668–1687).
5. Особенности перепланировки Рима (площадь Навона в Риме, площадь уцеркви Санта Мария дела Паче в Риме, пьяцца дель Попполо в Риме, площадьсобора Святого Петра в Риме).

Тема семинарского занятия: Специфика французской архитектуры стиля рококо

1. Рассмотрение общих особенностей стиля рококо на основе выявления основных характеристик понятия «рококо».

2. Выявление характерных черт «пышного» рококо на основе анализа дворца и площади Станислава Лещинского во французском городе Нанси.

3. Анализ «Салона Принцессы» отеля деСубиз в качестве репрезентанта «утонченного» рококо с выявлением общих признаков этого стиля.

Тема семинарского занятия: Сравнительный анализ индивидуальных методов художников-импрессионистов на материале анализа картин К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро

1. Сравнить произведения «Стога сена» К. Моне, «Обнаженная/Мадемуазель Анна» О. Ренуара, «Девочка с прутом» К. Писсарро по следующим параметрам:

а) единица импрессионистической техники;

б) художественный материал;

в) место человека в картине мира;

г) композиция;

д) тип представления эманации божественного начала.

2. Выявить единые правила представления импрессионистической картины мира. Религиозное содержание произведений импрессионизма.

3.2. Задания для самостоятельной работы студентов

Программа по дисциплине «История культуры и искусства Нового времени» 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, конспектирование специальной литературы по дисциплине.

3. 2. 1. Темы рефератов по дисциплине

1. Золотой век европейского абсолютизма (середина XVII — середина XVIII в.).
2. О. Кромвель и его роль в революции.
3. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете.
4. Ученые эпохи Просвещения.
5. Энциклопедия и энциклопедисты.
6. Общественные движения на основе идей Просвещения (масонское, филантропическое, аболиционистское и др.).
7. Просвещенный абсолютизм.
8. Художественный мир просвещенной элиты.
9. М. Робеспьер и его роль во Французской революции конца XVIII в.
10. Террор и Французская революция конца XVIII в.
11. Праздники и народные развлечения эпохи Великой Французской революции.

12.Наполеон Бонапарт — человек, политик, полководец.
13.Маршалы Наполеона Бонапарта.
14.Ш. Талейран — человек и политик.
15.Формирование территорий европейских государств по решениям Венского конгресса.
16.Создание Венской системы дипломатических соглашений.
17.Священный союз, его борьба с революционным и национально-освободительным движением.
18.Социальные взгляды Б. Франклина.
19.Томас Джефферсон — выразитель национального самосознания американцев.
20.Томас Пейн — выразитель взглядов демократических кругов американской буржуазии.
21.Негры и война за независимость США (1775 - 1783).
22.Джордж Вашингтон и его роль в войне за независимость.
23.Авраам Линкольн — жизнь и деятельность.
24.Джузеппе Гарибальди и движение за объединение Италии.
25.Отто фон Бисмарк: человек и политик.
26.Структура и образ жизни аристократии, буржуазии, среднего класса в эпоху Нового времени
27.Культ античности в искусстве европейского классицизма.
28.Изображение Эдипа и Сфинкса в искусстве XIX в. (Ж.О.Д.Энгр, Г.Моро).
29.3. «Божественная комедия» Данте Алигьери и картина Э.Делакруа «Ладья Данте».
30. Творчество О.Д.Энгра: от академизма к романтизму.
31. Образ Испании конца XVIII в. в творчестве Ф.Гойи.
32. Лирико-поэтическая природа крестьянского труда в искусстве Ж.Ф.Милле и В. Ван Гога.
33.Пейзажи К.Моне и И.Левитана.
34.Цветы в натюрмортах импрессионистов и художников объединения «Голубая роза».
35.Автопортрет в творчестве Рембрандта.
36.Картина Рембрандта «Ночной дозор» и ее интерпретация в фильме П. Гринуэя.
37.Символика голландского натюрморта XVII в.
38.Стихия природы в произведениях П. Рубенса.
39.Время и вечность в произведениях Д. Веласкеса.
40.«Импрессионизм» в творчестве Яна Вермера Делфтского.
41.Архитектура и скульптура маньеризма.
42.Библейские сюжеты в живописи Эль Греко.
43.Жизнь и человек в произведениях импрессионистов.
44.Западноевропейская музыка романтизма.
45.Образ Дон Кихота в живописи О. Домье.
46.Пейзажные английские и регулярные французские парки.

3.2.2. Творческие задания

Задание 1. Используя анализ изобразительного материала (картины художников), составить рассказ «Жизнь французского (английского и т.п.) аристократа в XVIII в.» («Жизнь французского (английского и т.п.) крестьянина в XVIII в.»), провести сравнение уровня жизни и быта аристократии и простонародья.

Задание 2. Ответить на вопросы, возможно с использованием иллюстраций, позаимствованных из Сети (рекомендуется коллекция сайта Philatelia.ru и материалов «Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новая история» (ЭУИ) Подробнее см. (http://edu.km.ru/projects/vschool/uroki_2004 Jhistory_new.htm):

1) дайте характеристику каждого из трех сословий, на которые делилось население Франции. Какие слои населения устраивало такое деление, а какие — нет?

2) определите причины революции во Франции и подумайте, существовала ли возможность предотвратить революционный взрыв;

3) во Франции накануне революции имущественное положение человека не совпадало с его сословной принадлежностью. О каком процессе в развитии общества свидетельствует это противоречие?

4) каким образом идеи Просвещения способствовали зарождению и развитию Великой Французской революции?

5) графу Мирабо принадлежат слова: «Эта великая революция обойдется без злодеяний и слез». Как вы думаете, почему у графа была уверенность в возможности быстрого и бескровного решения всех противоречий?

Задание 3. На основе анализа биографий политических деятелей (http://liberte.newmail.ru/politician.html) составить типичный словесный портрет активного участника Великой Французской революции (иного важного историко-культурного события эпохи Нового времени). Перед началом работы необходимо определить «линии сравнения»: социальное происхождение, социальный статус, уровень образования, возраст к началу революции, дата смерти… Суть работы заключается в заполнении студентами сводной таблицы (каждый студент фиксирует данные, относящиеся к анализируемым им биографиям). На основе сводной таблицы и должен быть составлен типичный словесный портрет.

Задание 4. Используя имеющиеся материалы, в любом электронном виде (Microsoft PowerPoint, MicrosoftWord, MicrosoftFrontPage) «смонтировать» репортаж выпуска новостей о событиях Великой Французской революции (иного важного историко-культурного события эпохи Нового времени), подготовленный со слов одного из активных участников событий.

Памятники искусства Нового времени, рекомендуемые к запоминанию и атрибуции

1. *Анри де Тулуз-Лотрек.* **«Танец в Мулен Руж».** 1890 г.
2. *Антонис ван Дейк.* **«Семейный портрет».** 1621 г
3. *Антуан Ватто.* **«Жиль».** 1720 г.
4. *Виллем Клас Хеда.* **«Завтрак с крабом».** 1648 г.
5. *Гюстав Курбе*. **«Похороны в Орнане».** 1849–1850 гг.
6. *Джованни Лоренцо Бернини.* **Алтарная группа «Экстаз св. Терезы».** Капелла Корнаро. Рим. 1645–1652 гг.
7. *Джованни Лоренцо Бернини*. **Колоннада и площадь св. Петра**. Рим.
8. *Винсент ван Гог.* **«Звездная ночь».** 1889 г.
9. *Винсент ван Гог***. «Подсолнечники».** 1888 г.
10. *Винсент ван Гог.* **«Портрет художника».** 1889 г.
11. *Джошуа Рейнольдс.* **«Портрет адмирала Хизфилда».** 1787–1788 гг.
12. *Диего Родригес де Сильва Веласкес*. **«Менины».** 1656 г**.**
13. *Жак Луи Давид.* **«Смерть Марата».** 1793 г.
14. *Жан Антуан Гудон.* **«Вольтер, сидящий в кресле».** 1781 г.
15. *Жан Батист Грез.* **«Паралитик, или Плоды хорошего воспитания».** 1763 г.
16. *Жан Огюст Доминик Энгр.* **«Портрет мадемуазель Ривьер».** 1805г.
17. *Жан Оноре Фрагонар.* **«Поцелуй украдкой».** 1780 г.
18. *Жан Франсуа Милле*. **«Сборщицы колосьев».** 1857 г.
19. *Жан-Батист Шарден.* **«Натюрморт».** Середина 18 в.
20. *Жорж Сера.* **«Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт».** 1884 г.
21. *Камиль Коро*. **«Воз сена».** 1860 г.
22. *Камиль Писсарро.* **«Бульвар Монмартр в Париже».** 1897 г.
23. *Клод Оскар Моне.* **«Лягушатник».** 1869 г.
24. *Клод Оскар Моне*. **«Руанский собор. Портал и башня Сен-Ромен в полдень. Гармония голубого и золотого цветов».** 1893г.
25. **Королевский дворец.** Архитекторы Л. Лево, Ж. Ардуэн-Мансар. Версаль, Франция. 1668 г.
26. *Никола Пуссен*. **«Танкред и Эрминия».** 1630-е гг
27. *Огюст Роден.* **«Мыслитель».** 1888 г.
28. *Огюст Роден.* **«Поцелуй».** 1886 г.
29. *Оноре Домье.* **«Дон Кихот».** 1866–1868 гг.
30. *Питер Пауль Рубенс*. **«Персей и Андромеда».** Начало 1620-х гг.
31. *Поль Гоген*. **«Таитянские пасторали».** 1893 г.
32. *Поль Сезанн.* **«Большая сосна близ Экса».** 1890-е гг.
33. *Поль Сезанн.* **«Персики и груши».** 1888–1890 гг.
34. *Пьер Огюст Ренуар.* **«Зонтики».** 1883 г.

35. *Пьер Огюст Ренуар*. **«Портрет Жанны Самари».** 1877 г.

36. *Рембрандт Харменс ван Рейн*. **«Возвращение блудного сына».** 1668–1669 гг

37. *Рембрандт Харменс ван Рейн*. **«Флора».** 1634 г.

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

39. *Томас Гейнсборо.* **«Мальчик в голубом».** Около 1770 г.

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

41. *Уильям Хогарт*. **«Арест».** Гравюра из серии «Карьера продажной женщины». 1732 г.

42. *Франсиско де Сурбаран.* **«Отрочество Марии».** 1641–1658 гг.

43. *Франсиско Хосе де Гойя.* **«Портрет семьи Карлоса IY».** 1800 г.

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

45. *Франсуа Буше.* **«Венера, утешающая Амура».** 1751 г.

46. *Эдгар Дега*. **«Голубые танцовщицы».** Около 1879 г.

47. *Эдуард Мане.* **«Бар в «Фоли–Бержер».** 1882 г.

48. *Эдуард Мане*. **«Завтрак на траве».** 1863 г.

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

50. *Эль Греко* (Доменико Теотокопули). **«Апостолы Петр и Павел».** 1614 г.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусмотрены следующие **виды учебной работы**: лекции, семинарские занятия 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 аспирантских научных конференциях.

Виртуальная экскурсия – вид творческой деятельности преподавателя и обучающегося для организации эмоционального сопереживания на занятиях при знакомстве с памятниками искусства в известных художественных и историко-архитектурных музеях мира.

Работа на семинарских занятиях (особенно в обсуждении конкретных проблемных ситуаций) предполагает моменты дискуссии, что требует включения в работу на протяжении всего занятия, 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 занятии обучающимся рекомендуется подготовить мультимедийную презентацию для иллюстрирования своего сообщения, которая может отражать необходимую информацию по теме выступления, расшифровку терминов, фото- и видеоматериалы.

Оценивание работы обучающегося на практическом занятии 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.

– самостоятельность и полнота анализа и интерпретации текстов культуры

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. При подготовке результатов самостоятельной работы обучающихся, представляемых в форме сообщений и выступлений на практических занятиях, а также рефераты по теоретическим вопросам 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 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», профиль подготовки «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», квалификация «Бакалавр»

Код	Формулировка компетенции
УК	**Универсальные компетенции**
УК-5	способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
ОПК	**Общепрофессиональные компетенции**
ОПК-1	способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике

Этапы формирования компетенций:

УК-5

Начальный этап:

Бакалавр знает этапы исторического развития культуры и искусства Нового времени и их характерные черты, основные памятники культуры и искусства Нового времени. Умеет оценивать и интерпретировать исторические процессы в культуре и искусстве данного периода. Владеет навыками отбора и систематизации культурно-исторического искусствоведческого материала; навыками сравнительно-исторического анализа;

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

Основной этап:

Бакалавр знает основные черты культуры и искусства Нового времени; основные черты культуры и искусств Нового времени, нашедшие свое выражение в памятниках культуры и искусства. Умеет оценивать наиболее важные для нравственного и художественного развития человечества национальные варианты культуры и искусства Нового времени. Владеет навыками самостоятельного анализа художественных текстов Нового времени; выявления через анализ духовных, интеллектуальных и эстетических доминант эпохи.

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

Завершающий этап:

Бакалавр знает аксиологические аспекты культуры, отраженные в произведениях искусства Нового времени. Умеет активизировать полученные знания в ходе самостоятельной работы для реализации личностного интеллектуального и творческого потенциала, для формирования гражданской позиции. Владеет навыками интерпретации культурно-исторического материала в процессе формирования гражданской позиции личности

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

ОПК-1

Начальный этап: Бакалавр знает основные термины и понятия по дисциплине; умеет применять культурологические и музеологические методы и концепции для самостоятельного исследования и оценки памятников искусства Нового времени; владеет навыками отбора методов исследования.

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

Основной этап:

Бакалавр знает методологические основы исследования искусства Нового времени; умеет анализировать научно-теоретическую и учебно-методическую литературу, цифровые образовательные ресурсы по дисциплине и использовать их для построения собственного изложения

программного материала с учетом оценки культурно-исторических особенностей того или иного периода и в контексте осмысления проблем в современной культурной политике; владеет навыками самостоятельного научного исследования на музеологическую тематику.

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

Завершающий этап:

Бакалавр знает основные идеи и концепции ведущих ученых в историко-культурном и музеологическом знании и в современной науке; умеет интерпретировать материал по дисциплине в контексте профессиональной деятельности по сохранению и освоению культурного наследия; владеет навыками организации своего интеллектуального труда с учетом методологических идей и концепций историко-культурного и музеологического знания.

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

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если бакалавр не знает основные понятия и термины по предмету, не ознакомился с текстами художественной культуры, не знает шедевров искусства Нового времени, 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 искусства Нового времени, 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 искусства эпохи Нового времени, узнает и комментирует произведения 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 произведения художественной культуры в соотношении с мировоззрением времени, менталитета культуры, особенностей авторского стиля.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Вопросы к экзамену	Формируемые компетенции
1. Понятие «Культура Нового времени»	УК-5, ОПК-1
2. Политика, право, экономика Италии в Новое время.	УК-5, ОПК-1

3. Наука, религия, философия Италии в Новое время.	УК-5, ОПК-1
4. Образование, социальная система и искусство Италии в Новое время.	УК-5, ОПК-1
5. Политика, право, экономика Франции в Новое время.	УК-5, ОПК-1
6. Наука, религия, философия Франции в Новое время.	УК-5, ОПК-1
7. Образование, социальная система и искусство Франции в Новое время.	УК-5, ОПК-1
8. Политика, право, экономика Англии в Новое время.	УК-5, ОПК-1
9. Наука, религия, философия Англии в Новое время.	УК-5, ОПК-1
10. Образование, социальная система и искусство Англии в Новое время.	УК-5, ОПК-1
11. Политика, право, экономика Германии в Новое время.	УК-5, ОПК-1
12. Наука, религия, философия Германии в Новое время.	УК-5, ОПК-1
13. Образование, социальная система и искусство Германии в Новое время.	УК-5, ОПК-1
14. Политика, право, экономика Нидерландов в Новое время.	УК-5, ОПК-1
15. Наука, религия, философия Нидерландов в Новое время.	УК-5, ОПК-1
16. Образование, социальная система и искусство Нидерландов в Новое время.	УК-5, ОПК-1
17. Политика, право, экономика Испании в Новое время.	УК-5, ОПК-1
18. Наука, религия, философия Испании в Новое время.	УК-5, ОПК-1
19. Образование, социальная система и искусство Испании в Новое время.	УК-5, ОПК-1
20. Политика, право, экономика Австрии в Новое время.	УК-5, ОПК-1
21. Наука, религия, философия Австрии в Новое время.	УК-5, ОПК-1
22. Образование, социальная система и искусство Австрии в Новое время.	УК-5, ОПК-1
23. Художественная культура Западной Европы XVII века.	УК-5, ОПК-1
24. Художественная культура Западной Европы XVIII века.	УК-5, ОПК-1
25. Художественная культура Западной Европы XIX века.	УК-5, ОПК-1
26. Творчество Л. Бернини как вершина итальянской архитектуры и скульптуры барокко.	УК-5, ОПК-1
27. Творчество Микеланджело Меризи да Караваджо.	УК-5, ОПК-1
28. Автопортрет и библейская тема в творчестве Рембрандта.	УК-5, ОПК-1
29. Ансамбль Версаля и садово–парковое искусство XVII в.	УК-5, ОПК-1
30. Историко-мифологический жанр в творчестве классициста Н. Пуссена.	УК-5, ОПК-1
31. Мифологический жанр в творчестве П.П. Рубенса.	УК-5, ОПК-1
32. Своеобразие живописи Эль Греко.	УК-5, ОПК-1
33. «Принцип зеркала» и особенности цветовой символики в творчестве Д. Веласкеса.	УК-5, ОПК-1
34. Бытовой жанр в творчестве Вермеера.	УК-5, ОПК-1
35. Малые голландцы: основные стилистические черты и жанровые особенности.	УК-5, ОПК-1
36. Создание школы фламандского парадного портрета. Основные черты творчества А. ван Дейка.	УК-5, ОПК-1
37. Основные принципы «палладианства» и их влияние на создание классицистической архитектуры	УК-5, ОПК-1
38. Принципы барочной архитектуры на примере творчества Ф. Борромини.	УК-5, ОПК-1
39. Особенности национальных вариантов стиля барокко в	УК-5, ОПК-1

архитектуре Испании, Италии, Франции, Германии, Австрии XVIII века.	
40. Особенности национальных вариантов стиля классицизм в архитектуре Италии, Франции, Германии, Англии XVIII века.	УК-5, ОПК-1
41. Художественное направление рококо и его стилистические и национальные особенности в архитектуре.	УК-5, ОПК-1
42. Творчество Антонио Канова и анализ работы «Амур и Психея».	УК-5, ОПК-1
43. Живопись рококо на примере творчества Антуана Ватто и Франсуа Буше.	УК-5, ОПК-1
44. Сентиментализм в творчестве Ж. Б. С. Шардена, Ж. Б. Греза, О. Фрагонара.	УК-5, ОПК-1
45. Венецианская живопись XVIII века: Тьеполо, Каналетто и Гварди.	УК-5, ОПК-1
46. Английский портрет XVIII в. в творчестве Дж. Рейнольдса и Т. Гейнсборо	УК-5, ОПК-1
47. Серийные работы У. Хогарта.	УК-5, ОПК-1
48. Предромантизм в творчестве Ф. Гойи и У. Блейка.	УК-5, ОПК-1
49. Эклектика, ампир, конструктивизм и ретроспективизм в архитектуре первой и второй половины XIX века.	УК-5, ОПК-1
50. Академизм в западноевропейском искусстве первой половины XIX в. Классический идеал в творчестве О.Д.Энгра. и Ж-Л. Давида.	УК-5, ОПК-1
51. Скульптура классицизма (Торвальдсен) и романтизма (Ф. Рюд): сравнительный анализ.	УК-5, ОПК-1
52. Образ природы в живописных произведениях романтиков. Особенности английского (У.Тернер, Дж. Констебл) и немецкого (К.Д.Фридрих) пейзажа.	УК-5, ОПК-1
53. «Романтическое двоемирие» на полотнах Т.Жерико и Э.Делакруа.	УК-5, ОПК-1
54. Воплощение средневекового идеала в искусстве XIX в: прерафаэлиты, назарейцы.	УК-5, ОПК-1
55. Зарождение национального пейзажа в творчестве мастеров барбизонской школы (Ж.Ф. Милле).	УК-5, ОПК-1
56. Реализм как художественный метод в творчестве Г. Курбе.	УК-5, ОПК-1
57. Особенности реалистической живописи О. Домье.	УК-5, ОПК-1
58. Преимпрессионизм Эдуарда Мане и Камиля Коро и его влияние на импрессионистов.	УК-5, ОПК-1
59. Французский импрессионизм. Мироощущение, художественно-эстетические принципы, особенности техники Клода Моне.	УК-5, ОПК-1
60. Женские образы в живописных и скульптурных произведениях импрессионистов: Эдгар Дега и Огюст Ренуар.	УК-5, ОПК-1
61. Пейзажная живопись импрессионистов: Альфред Сислей.	УК-5, ОПК-1
62. Образ Парижа в творчестве Камиля Писсаро.	УК-5, ОПК-1
63. Женщины-импрессионисты: Берта Моризо и Мэри Кассат.	УК-5, ОПК-1

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Текущий контроль и самоконтроль за уровнем результативности изучения дисциплины осуществляется на практических занятиях 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.

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 экзамене и включает в себя собеседование по вопросам.

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

1. Проверка уровня освоения учебного материала, представленного на лекционных и практических 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 ;
4. Проверка умения студентов анализировать и оценивать процессы и ситуации в культуре и в своей профессиональной деятельности, давать адекватную теоретическую и методологическую оценку 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 семинарских занятиях.

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

Текущий контроль включает:

– проверку качества подготовки и представления на практических занятиях выступлений, проектов 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;

– защиту реферата.

Итоговый контроль включает:

– проверку подготовки контрольных вопросов к 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 практическом занятии – 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 бакалавр может выбрать тему. С защитой своего проекта бакалавр выступает на итоговом занятии по теоретическому блоку тем (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. 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).

Выполнение итогового практического задания – средство контроля, предполагающее проверку навыков самостоятельного анализа и интерпретации текстов культуры

При оценивании результатов собеседования критериями оценки результатов выступают:

– умение адекватно применять теоретические знания для работы над анализом текста культуры;

– знание языков культуры, знаковой природы, художественно-образных особенностей текстов культуры;

– рациональность используемых методов анализа;

– самостоятельные навыки анализа текстов культуры сквозь призму исторического, мировоззренческого, стилистического и авторского подходов.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Кравцов, Н.А. Лекции по истории политических и правовых учений: учебное пособие / Н.А. Кравцов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет", Юридический факультет. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2011. - Т. 1. Древний восток, Античность, Средневековье, Возрождение, Новое время. - 480 с. - ISBN 978-5-9275-0826-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241091

2. Культурология. История мировой культуры: учебник / Ф.О. Айсина, И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др.; под ред. Н.О. Воскресенская. – 2-е изд., стер. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 759 с.: ил. –

(Cogitoergosum). – [Электронный ресурс]. – URL: /biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386

3. Муртазина, С.А. История искусства XVII века: учебное пособие / С.А. Муртазина, В.В. Хамматова; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань: Издательство КНИТУ, 2013. - 116 с.: ил. - Библиогр.: с. 78. - ISBN 978-5-7882-1370-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259057\

4. Митина, Н.Г. История и философия искусства: учебное пособие / Н.Г. Митина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2018. – 134 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494233

5. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры: учебник / В.Г. Торосян. – М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 960 с. – [Электронный ресурс]. – URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=3630095.

6. Усова, М.Т. История зарубежного искусства: учебное пособие / М.Т. Усова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 2012. - 72 с. - ISBN 978-5-7782-1945-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859

Дополнительная литература

1. 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

2. Вёрман, К. История искусств всех времен и народов / К. Вёрман. – М..; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – Т. 3, кн. 2-3. Искусство XVI-XIX столетий. – 627 с.: ил. – [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277685

3. Васильева, М.Г. История мировой литературы и искусства: учебное пособие / М.Г. Васильева; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск: Издательство СибГУФК, 2013. - 113 с.: табл., ил.; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336083

4. Королев В.К. Феноменология культуры [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ В.К. Королев, В.А. Кондрашов.- Ростов: ЮФУ, 2011.- 296 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241090&sr=1

5. Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: учебное пособие / Л.Б. Михайлова. – М.: Прометей, 2013. – 288 с. – [Электронный ресурс]. – URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212635

6. Муртазина, С.А. История искусства XVII века: учебное пособие / С.А. Муртазина, В.В. Хамматова; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». – Казань: Издательство КНИТУ, 2013. – 116 с.: ил. – [Электронный ресурс]. – URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259057

7. Назарова, Е.А. История и культура Франции: учебное пособие по курсу «История и культура Франции» / Е.А. Назарова, Т.И. Скоробогатова; Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2018. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561198

8. Садохин А.П. Мировая культура и искусство: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / А.П. Садохин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 415 с.

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине бакалавры 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

Для подготовки научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com.

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, групповых и индивидуальных консультаций, 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-справочной системы «Культура», 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 Kaspesky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspesky 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: учебные аудитории 207, 211, 215б, 313, оборудованные мультимедийными презентационными комплексами в составе проектора, активной акустической системы, персонального компьютера; телевизорами, столами и стульями, столами письменными для преподавателей, аудиторными настенными досками.

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

- ауд. 209 (читальный зал), оборудованный персональными компьютерами, обеспечивающими доступ к электронной информационно-образовательной среде организации, к сети «Интернет», к электронным библиотечным системам;

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 по дисциплине сопровождается учебно-наглядными пособиями: слайд-презентациями и видео материалами.

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 обусловливают 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 Институтом.

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.