

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА

КАФЕДРА ДИЗАЙНА И ТЕХНОЛОГИЙ

Рабочая программа дисциплины (модуля)
ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА МОДУЛЬ 2

Направление и направленность (профиль)

54.03.01 Дизайн. Дизайн костюма

Год набора на ОПОП
2019

Форма обучения
очная

Владивосток 2020

Рабочая программа дисциплины (модуля) «История культуры и искусства модуль 2» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению(ям) подготовки 54.03.01 Дизайн (утв. приказом Минобрнауки России от 11.08.2016г. №1004) и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. N301).

Составитель(и):

Кочеткова И.С., кандидат исторических наук, доцент, Кафедра дизайна и технологий, irina.kochetkova@vvsu.ru

Утверждена на заседании кафедры дизайна и технологий от 24.03.2020 , протокол №

11

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой (разработчика)

Клочко И.Л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	1575737265
Номер транзакции	0000000003C5948
Владелец	Клочко И.Л.

Заведующий кафедрой (выпускающей)

Клочко И.Л.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат	1575737265
Номер транзакции	0000000003C5A25
Владелец	Клочко И.Л.

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины «История культуры и искусства модуль 2» является знакомство студентов с исторической морфологией искусств, с эстетическими и семантическими особенностями искусства; выработка у студентов навыков самостоятельного анализа и оценки разнообразных явлений художественной жизни разных эпох. В ходе изучения данной дисциплины студенты знакомятся с основными теоретическими положениями о специфике художественного процесса и историей развития зарубежного и отечественного искусства, включающей периоды от первобытности до средневековья.

Задачи изучения дисциплины

знать периодизацию истории искусства – крупные периоды, эпохи и стили; знать ключевые характеристики стиля в искусстве и его проявления;

применять информационные технологии;

использовать навыки научной аргументации, специальную терминологию.

обладать библиографической культурой;

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки, соотнесенные с компетенциями, которые формирует дисциплина, и обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины (модуля), приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

Название ОПОП ВО, сокращенное	Код компетенции	Формулировка компетенции	Планируемые результаты обучения	
54.03.01 «Дизайн» (Б-ДЗ)	ОПК-6	Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	Знания:	– периодизацию истории дизайна, культуры и искусства – крупные периоды, эпохи и стили, виды, жанры искусства
			Умения:	собирать и анализировать необходимую информацию по истории культуры и искусств
			Навыки:	научной аргументации, использования специальной терминологии с применением информационно-коммуникационных технологий

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «История культуры и искусства модуль 2» относится к базовой части учебного плана и направлена на формирование знаний в области мирового культурного

процесса; представлений о культурном многообразии и аксиологических основаниях культуры

Входные требования к изучению дисциплины: дисциплина базируется на знании школьного курса "Мировая художественная культура", а также «Мировая история» и «История Отечества» в соответствующих параграфах, посвященных культуре и искусству.

Входными требованиями, необходимыми для освоения дисциплины, является наличие у обучающихся компетенций, сформированных при изучении дисциплин и/или прохождении практик «История культуры и искусства модуль 1». На данную дисциплину опираются «Живопись модуль 2», «Скульптура и пластическое моделирование».

4. Объем дисциплины (модуля)

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу, приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Общая трудоемкость дисциплины

Название ОПОП ВО	Форма обучения	Часть УП	Семестр (ОФО) или курс (ЗФО, ОЗФО)	Трудоемкость (З.Е.)	Объем контактной работы (час)					СРС	Форма аттестации	
					Всего	Аудиторная			Внеаудиторная			
						лек.	прак.	лаб.	ПА			КСР
54.03.01 Дизайн	ОФО	Бл.Б	2	3	55	36	18	0	1	0	53	Э

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1 Структура дисциплины (модуля) для ОФО

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с учебным планом, приведен в таблице 3.1

Таблица 3.1 – Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы текущего контроля для ОФО

№	Название темы	Кол-во часов, отведенное на				Форма текущего контроля
		Лек	Практ	Лаб	СРС	
1	Искусство Европы XVII в.	2	1	0	3	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
2	Искусство Европы XVIIIв.	2	1	0	3	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
3	Искусство Европы первой половины XIX в.	2	1	0	3	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
4	Искусство Западной Европы второй половины XIX в.	2	1	0	3	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС

5	Искусство Европы рубежа XIX-XX веков.	2	1	0	3	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
6	Западноевропейское искусство первой половины XX в.	4	2	0	3	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
7	Искусство Западной Европы и Америки второй половины XX в.	2	1	0	3	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
8	Искусство рубежа веков (XX-XXI в.в.)	2	1	0	4	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
9	Культура и искусство России XVIII века (Российское Просвещение).	2	1	0	4	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
10	Культура и искусство России первой половины XIX в.	2	1	0	4	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
11	Культура и искусство России второй половины XIX в	2	1	0	4	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
12	Искусство «серебряного века».	4	2	0	4	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
13	Искусство России первой половины XX века.	4	2	0	4	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
14	Искусство России второй половины XX века.	2	1	0	4	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
15	Искусство стран АТР на рубеже XX - XXI века.	2	1	0	4	Ответы в форме презентаций в Power Point., текущий тест по теме в ЭОС
Итого по таблице		36	18	0	53	

5.2 Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) для ОФО

Тема 1 Искусство Европы XVII в.

Содержание темы: Разнообразие стилей и направлений в западноевропейском искусстве XVII в.: барокко, классицизм и реализм. Философские основы барокко. Особенности формального языка стиля барокко. Италия и северная Европа в XVII в. Исторические и социальные причины возникновения и утверждения барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. Барочный синтез искусств.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, представление творческих заданий Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с

использованием электронных презентаций.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1). Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальная викторина.

Тема 2 Искусство Европы XVIIIв.

Содержание темы: Историческое своеобразие XVIII в. Эпоха Просвещения. Значение изобразительного искусства и архитектуры в художественной культуре эпохи. Искусство в роли воспитателя нравственности. Соотношение художественных школ в XVIIIв. Основные художественные стили: барокко, рококо, реализм, сентиментализм, классицизм. Музыка барокко: контрастность, напряжение, динамичность образов, аффектация, тяготение к величавой пышности, совмещение реальности и иллюзии. Новые музыкальные жанры: концертто гротто, инструментальные сонаты, сюиты (Ж.Б.Люлли, А.Корелли, Г.Персел, Т.Д.Альбини, А.Вивальди, И.С.Бах, Г.Ф.Гендель, Д. Скарлатти).

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, представление творческих заданий.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1). Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальная викторина.

Тема 3 Искусство Европы первой половины XIX в.

Содержание темы: Революционные движения, войны и национальное самосознание в Европе. Идеи свободы, равенства, братства - эволюция демократической культуры. Культура классического капитализма. Бонапартизм и культура Франции.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1) Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальная викторина.

Тема 4 Искусство Западной Европы второй половины XIX в.

Содержание темы: Кризис романтизма. Ведущая роль официального, коммерческого искусства. Напряженная борьба в художественной жизни. Стилизаторство и эклектизм. Салонное искусство как феномен художественной жизни Европы XIXв. Реализм. Основные принципы критического реализма и их общекультурное значение. Реализм в Англии, Франции, Германии. Английский реализм: "викторианцы", Ч.Диккенс, У.Тиккерей. Французкий реализм: живопись - "Барбизонская школа": Т.Руссо, Ж.Дюпре, Ш. Добиньи, Ж.Ф.Милле; Становление реалистического национального пейзажа в творчестве художников «барбизонской школы». Г.Курбе глава реалистического направления. Борьба с салонно-академическим искусством. Народно-бытовая картина, правдивая объективность в передаче действительности. Социально-критическая направленность творчества О.Домье. Тема

крестьянского быта в творчестве Ж.-Ф.Милле. Скульптура: реалистические, романтические и символические тенденции в творчестве О.Родена. Итальянский реализм: музыка- \\\"веризм\\\" Р.Леонкавалло, Д.Пуччини, Д.Россини, Г.Доницетти, Д.Верди.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, творческое задание.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1). Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальная викторина.

Тема 5 Искусство Европы рубежа XIX-XX веков.

Содержание темы: Характеристика "кризиса культуры" в конце XIX века и его осмысление в искусстве. Стил модерн, возрождение идеи синтеза пространственных искусств. Поиск новых архитектурных и планировочных решений. Модерн в архитектуре Европы. А.Гауди., В.Орта, П.Беренс. Модерн в живописи.«Сецессион». Г.Климт. Развитие символизма в европейском искусстве. П.де Шаванн, О.Редон, А.Беклин, А.Майоль., Э.Мунк. Новые виды искусства.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1); фотозадание № 1 Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальная викторина.

Тема 6 Западноевропейское искусство первой половины XX в.

Содержание темы: "Закат Европы" - тема гибели бездуховной цивилизации в творчестве. Культура и цивилизация: негативные последствия научно-технической революции в образах мирового изобразительного искусства и в литературе. Кризисное сознание и его отражение в мировой художественной культуре. Основные настроения - тревожное предчувствие мировых потрясений и катастроф и - стремление к обновлению, что соответствовало внутреннему содержанию происходивших в мире процессов. Эти настроения переплетались, порождая удивительный художественный эффект. Модернизм - общее условное обозначение направлений искусства XX века, В литературе начала XX века общий методологический прием - "поток сознания"- описание непрерывного течения мыслей, впечатлений и чувств человека. "Литература потерянного поколения" - писатели 20-х гг. XXв., "потерявшиеся в первой мировой войне", разочаровавшиеся в современной цивилизации, обесценившей идеалы и моральные ценности. Цель - стремление выразить свою ненависть к войне, как жестокой бойне. Э.Хемингуэй,У.Фолкнер, Э.М.Ремарк Фовизм А.Матисс,А.Марке, Ж.Руо, А.Дерен Экспрессиониз. Единственная реальность - субъективный духовный мир человека. Выражение действительности через внутреннее "Я"художника. Писатели: Ф.Верфель, И.Бехер - поэзия памфлетов и воззваний.Художники: Э.Нольде, Ф.Марк, П.Клее, Э.Кирхнер Композиторы: А.Шенберг, А.Берг, Г.Малер, А.Веберн - атональность, додекафония. Сценаристы:Г.Кайзер "драмы крика". Кинорежиссеры: Ф.Мирнау, Р.Вине, П.Леви. Кубизм. Выявление геометрической структуры объема. Сезанновский, аналитический, синтетический кубизм. Ж.Брак, П.Пикассо Футуризм

Отрицание традиционной культуры (нравственные и художественные ценности), урбанизм (эстетика машинной индустрии большого города). Прославление машины, индустриализации, движения. Поэзия: разрушение естественного языка ("слова на свободе" или заумь) Ф.Т.Маринетти. Живопись: У.Боччони, Д.Балла, К.Карра, Д.Северини Орфизм. Выражение динамики и музыкальность ритма пересечением плоскостей, окрашенных в чистые, яркие тона. Р.Делоне, Ф.Пикабия, Ф.Купка, М.Дюшан. Неопластицизм (группа "Стиль") - поиски строгих, геометрически четких композиционных решений. Отказ от изобразительных, общественных, познавательных задач искусства и обращение к "чистой", обобщенной форме. П.Мондриан, Т.ван Дусбюрг, П.Ауд, Г.Ритвельд, Б.ван дер Лек. Дадаизм- агрессивная антиэстетичность. Протест против 1-й мировой войны в форме нигилизма, антиэстетизма, иррационализма, эпатажа. Литература: Т.Тцара, Р.Гюльзенбек - бессмысленное сочетание слов и звуков; живопись: М.Дюшан, Ф.Пикабия, М.Эрнст, Ж.Арп. "Абсолютные дадаисты" (Франция), "политические дадаисты"(Германия). Сюрреализм. "Манифест сюрреализма" 1924. Психоанализ З.Фрейда и К.Юнга. Изображение сферы бессознательного, как источника искусства (инстинкты, сновидения, галлюцинации); творческий метод - разрыв логических связей, замененных свободными субъективными ассоциациями. Писатели: А.Бретон, Л.Арагон, П.Элюар - принцип "автоматического письма". Художники: Р.Магритт, М. Эрнст, И.Танги, Х.Миро, С.Дали. Метод спонтанного автоматизма Примитивизм А.Руссо, Ф.Марк, М.Утрилло. "Шестерка" - объединение французских композиторов (20-е гг. XXв.). Стремление к новизне и простоте, неприятие импрессионизма и неоромантизма в музыке, поиск новых форм выражения (атональности). Д.Мийо – опера "Бедный матрос", балет "Бык на крыше", А.Онеггер – опера "Юдифь", "Антигона"; Ф.Пуленк – балет "Милочки". "Баухауз" - разработка эстетики функционализма, принципов современного формообразования материально-бытовой среды средствами пластических искусств. В.Гропиус, Х.Мейер, Л.Мис ван дер Роэ. Международный (интернациональный) стиль в архитектуре. Революционное преобразование сущности строительной индустрии: Л.М.ван дер Роэ. Серийное производство каркасных конструкций. Ле Корбюзье. Органичная архитектура. Ф.Л.Райт. Новые виды искусства: кинематограф, фотоискусство. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1). Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальная викторина.

Тема 7 Искусство Западной Европы и Америки второй половины XX в.

Содержание темы: Искусство в тоталитарных государствах. Возникновение протестных форм искусства: специфический жанр в литературе – антиутопия. Европейская культура после второй мировой войны. Интеграционные процессы и национальная специфика. Культура и масс-медиа. Кинематограф - мощное средство воздействия на сознание и психику людей. Художественные стили в искусстве второй половины XX века. Итальянский неореализм. Отстаивание социальной справедливости, демократизма, протест против жестокости буржуазного общества. В центре произведений - судьба простого человека, народная жизнь без прикрас. "Рим - открытый город"(1945г., реж.Р.Россellini) - художественный манифест неореализма. Писатели: Р.Гуттузо. Художники: Ч.Дзаваттини, Л.Висконти, В.де Сика. Кинорежиссеры: В.Пратолини, К.Леви, Э.де Филиппо, Э.Витторини, К.Кассола. Абстрактный экспрессионизм. "Живопись действия", бесформенное искусство. Принципиальный отказ от изображения форм

реальной действительности. М.Ротко, Б.Ньюман, Ф.Селла. Д. Поллок - метод спонтанного автоматизма, техника "дриппинг". Ташизм. Оп-арт в дизайне, высокой моде, архитектуре. В.Вазарелли. Поп – арт. Обращение к миру конкретных предметов. Серийность как принцип художественности. Инсталляция - разновидность инвайронмента - характерная черта поп – арта. Р.Раушенберг, Р.Гамильтон, Э.Уорхолл. "Новый реализм". Отрицание серийности. Утверждение неповторимости и художественной выразительности привычных вещей. Ассамбляжи. А.Фернандес, Ж. де ла Вьегле, С.Бальдашини "Процессуальное искусство" или т.н. "хэппенинг". Отрицание границы между искусством и жизнью. "Флюксус". А.Капроу, Д.Дайн, И.Кляйн, Й.Бойс. Перформанс. "Разбитое поколение" ("битники"). Добровольная бедность, бродяжничество, сексуальная раскрепощенность, анархизм, гедонизм, увлечение ДЗЕН-буддизмом. Свобода от любых форм условности. Для творчества характерно: натуралистичность, ненормативная лексика, нигилизм. (Дж.Керуак "Подземные люди"). А.Шенберг - глава венской музыкальной школы, основоположник атональной музыки. Л.Бернштейн "Вестсайдская история". Рок-музыка. Развлекательная, популярная, радикальный рок. Разновидность - Арт-рок: "Emerson, Lake & Palmer". Элитарная и массовая культура. Феномен "массового сознания" человека и проблемы манипулирования сознанием в XX веке. Культура и новые информационные технологии. Совершенствование средств массовой информации создало мощный инструмент влияния на сознание. К концу XX века, с созданием спутниковых систем телевидения, глобальных компьютерных систем, сложились условия для интернационализации духовной жизни человечества. Проблемы сохранения культурной самобытности в условиях "информационного бума".

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие. Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты. Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1). Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2), музыкальная викторина.

Тема 8 Искусство рубежа веков (XX-XXI в.в.).

Содержание темы: Постмодернизм - искусство рубежа XX-XXI столетий. Современный этап в истории человеческой культуры. Общее направление развития (парадигма) европейской культуры. Выработка универсального художественного языка, ориентация культуры на все слои общества ("массу" и "элиту"). Влияние искусства на внехудожественные сферы человеческой деятельности. Сближение и сращивание различных художественных направлений, Многообразие стилей (стилевой плюрализм). Эkleктизм, коллажность, субъективный монтаж, широкое цитирование произведений искусства предшествующих эпох. Иронизирование над художественными традициями прошлых культур. Использование принципа игры при создании произведений искусства. Отсутствие логики, четкости в облике мира. Исчезающее искусство: в музыкальном творчестве - пуантилизм. Интердисциплинарные формы постмодернизма - тотальное искусство Течения и объединения в культуре Европы рубежа веков "Новые дикие" - традиции экспрессионизма и фовизма. Доведённый до предела принцип спонтанности, свободы от любых правил и ограничений. Имитация приемов палеолитического и народного искусства, уличных граффити, детского творчества. М.Дизлер, З.Польке, Г.Базелиц, Г.Пенц, И.Допикуль. Гиперреализм - фотографическая четкость изображения реальных предметов ("второй природы", городской среды и быта), сочетающихся с элементами фантастики, исключением из сюжета человека. Р.Эстес, Ч.Клоуз. Ленд-арт - вид концептуального искусства, использующий в качестве материала природные объекты Боди - арт. П.Мандзони.

Архитектура рубежа веков. Брутализм, новое барокко, метаболисты, деконструктивизм. Трансавангард. Искусство как гипертекст. Э.Кукки, Г.Базелитц, А.Кифер. Кинетическое искусство. Видео-арт. Пэк Нам Чжун. Концептуализм. Создание идей, концепций. Д.Кошут. Человек в культуре XXI века. "Смерть героя", атональность, додекафония, иррационализм, отсутствие образности - отличительные характеристики искусства постмодерна. "Новые дикие» - традиции экспрессионизма и фовизма. Гиперреализм - фотографическая четкость изображения реальных предметов Ленд-арт - вид концептуального искусства, использующий в качестве материала Архитектура рубежа веков. Брутализм, новое барокко, метаболисты, деконструктивизм. Кинетическое искусство. Видео-арт. Пэк Нам Чжун. Человек в культуре XXI века. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1), фотозадание № 2 Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальная викторина.

Тема 9 Культура и искусство России XVIII века (Российское Просвещение).

Содержание темы: Значение преобразований Петра I в развитии русского искусства начала XVII века. Отражение в искусстве процесса становления нового государства. Светский характер культуры. Связь русской художественной культуры с искусством Западной Европы. Реформы Петра I и новые задачи, вставшие перед изобразительным искусством. Зарождение русской скульптуры как самостоятельного вида искусства. Скульптурные работы Растрелли - старшего. Развитие гравюры, ее прикладной характер. Новое русское искусство в послепетровской эпохе. Развитие реализма в русской живописи. Освоение техники масляной живописи. Портреты работы Никитина, Матвеева.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1). Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь №2); музыкальная викторина.

Тема 10 Культура и искусство России первой половины XIX в.

Содержание темы: Отечественная война 1812 года и национальное самосознание. Столкновение власти и общества. Имперская идеология. Стремление к реформированию общества. Демократизация культуры.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, выполнение творческого задания.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1). Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для

самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальная викторина.

Тема 11 Культура и искусство России второй половины XIX в.

Содержание темы: Неорусский стиль - идеи историзма и патриотизма: А.А.Парланд, В.Шервуд, Н.А.Померанцев, Ф.Фельнер, Г.Гельмер. Скульптура: Классицизм: И.П.Мартос, П.Клодт, М.Микешин, М.М.Антокольский, А.М.Опекушин. Середина XIX в. - переход к критическому реализму. 1870 г - "Товарищество передвижных художественных выставок" (И.Н.Крамской, Г.Г.Мясоедов, Н.Н.Ге, В.Г.Перов) - метод критического реализма. Передвижники. И.Репин, В.Суриков, В.Маковский, К.Савицкий, Н.Ярошенко, В.Поленов, В.Васнецов и др. Музыка: Втор. пол. XIX в. "Могучая кучка": М.Балакирев, А.Бородин, Ц.Кюи, М.Мусоргский, Н.Римский – Корсаков. Новые музыкальные жанры - многочастная симфония и инструментальный концерт. П.И.Чайковский. Театр и его роль в общественно-культурной жизни России. Интерес к традиционной русской культуре. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, выполнение творческого задания.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1), музыкальный тест. Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальная викторина.

Тема 12 Искусство «серебряного века».

Содержание темы: Традиции и новации культуры конца XIX - начала XX века. Кризисные явления конца XIX - начала XX в., отмеченные настроениями безнадежности, неприятия жизни, индивидуализмом. Декаданс. Живопись: Художественные объединения: "Мир искусства", "Союз русских художников", "Голубая роза", "Бубновый валет, «Ослиный хвост». Русский авангард: абстрактное искусство (В.В.Кандинский); супрематизм (К.С.Малевич); "аналитическое искусство" (П.Н.Филонов); кубизм (Н.И.Альтман); примитивизм (Н.Пиросманишвили). Музыка: Развитие традиций русской классической музыки - А.К.Глазунов. Новаторские тенденции в творчестве А.Н.Скрябина, С.Рахманинова, И.Ф.Стравинского, С.С.Прокофьева. Балет: Классика П.И.Чайковского и модернизм С.П.Дягилева. Балетмейстеры - новаторы: А.А.Горский, М.М.Фокин Мясин, С.Баланчин. С.П.Дягилев и "Русские сезоны" в Париже 1909-1911 гг. Выдающиеся солисты труппы: А. Павлова, В. Нижинский, Т. Карсавина, Е. Гельцер. Принцип живописности спектакля. Оформители - художники Коровин, Бенуа, Бакст, Рерих. Театр: Создание и деятельность МХАТа. Формирование новых принципов актерского мастерства, режиссуры. Деятельность К.С.Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. «Этюдный метод». Драматургия пьес Чехова, Горького, Ибсена, Гамсуна - источник формирования новых принципов актерского искусства и режиссуры. Режиссеры Э.Мейерхольд, А.Я.Таиров, Е.Б.Вахтангов и формирование эстетики условного символического театра. Архитектура рубежа веков - кардинальные изменения в сфере стиля: модернизм (Ф.О.Шехтель), неорусский стиль (А.В.Щусев), неоклассицизм (И.Фомин). Взаимопроникновение жанров, стремление к синтезу искусств. Новые виды искусства: фотография, кино. .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, выполнение творческого задания.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме

презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1). Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальная викторина, фотозадание № 1.

Тема 13 Искусство России первой половины XX века.

Содержание темы: Революции в России в начале XX века. Гражданская война, создание РСФСР и СССР. Пролеткульт. Самобытные и общеевропейские традиции в искусстве 20-х-30-х гг. Живопись: Московское общество молодых художников (Э. Лисицкий, А.М.Родченко); Ассоциация художников революционной России (С.В.Малютин, А.М.Герасимов, Б.В.Иогансон, М.Б.Греков); Общество станковистов (А.Дейнека, Ю.Пименов, А.Гончаров, А.Тышлер). Архитектура: конструктивизм и функционализм - Ассоциация новых архитекторов (Н.А.Ладовский, К.С.Мельников); Объединение современных архитекторов (Веснины, М.Я.Гинсбург, И.И.Леонидов, И.А.Голосов); "урбанисты" и "дезурбанисты". Социалистический реализм. Культура в тоталитарном государстве. Мифологические архетипы тоталитарной культуры. Художественная культура русской эмиграции.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, выполнение творческого задания.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1), фотозадание № 3 Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальная викторина, фотозадание № 2.

Тема 14 Искусство России второй половины XX века.

Содержание темы: Культура в годы Великой Отечественной Войны. Оттепель, феномен "шестидесятников". Русский андеграунд. Нонконформисты. Российский постмодерн. Проблема сохранения и использования культурного наследия. Проблема восстановления уничтоженных культурных памятников.

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, выполнение творческого задания.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1). Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 2); музыкальная викторина, фотозадание № 3.

Тема 15 Искусство стран АТР на рубеже XX - XXI века.

Содержание темы: Европеизация как черта развития культуры восточных стран в XX в. Специфика Европеизации в отдельных странах Восточной и Юго-Восточной Азии в кон. XIX – нач. XX в. Судьба традиционной культуры стран Восточной и Юго-Восточной Азии в условиях модернизации и вестернизации. Центры влияния на развитие культурных процессов в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Художественная литература стран АТР в XX веке. Литературное творчество Кобе Або. Культура Творчество Акутагавы и Кавабаты. Ван Мэн. Переосмысление традиционной эстетики в современных интерьерах Китая, Японии. Приемы организации пространства. Жилой комплекс The Bay в Шанхае.

Вогнутый дом, г. Бэньси (Китай). Модель сыхэюань. Экологичная архитектура на основе древних культурных традиций страны. Ван Шу.- лауреат Притцкеровской премии 2012 года. Исторический музей в Нинбо, Китай. "Вертикальные дворы" в Ханчжоу. Современная архитектура Японии. Влияние западных архитектурных тенденций. Свободное оперирование пространством. Модульный принцип координации. Традиционализм и современная архитектурная модель японской реальности. Принцип «татами-вари» в современной архитектуре. Сочетание европейского влияния, достижений современной техники, самобытных национальных традиций. Брутализм К.Маэкавы. Небоскреб Токио-Мэрин. Функционализм К.Танге. Мемориальный комплекс в Хиросиме. Токийский Собор Св. Марии. Метаболизм - течение в архитектуре и градостроительстве середины XX в. Идеи архитектурного метаболизма, развитие органических тенденций в архитектуре К.Курокавы. "Капсульное" здание в Токио. Хай-тек. К. Курокава Стадион Оита в Японии. Постмодернист А. Исодзаки. Концертный зал Ark Nova, Международный зал заседаний в Китакесю. Деконструктивизм Х. Фуджи. Концептуальное искусство: стремление к «дематериализации» творческого процесса, отказ от привычных материалов, использование вербальных способов выражения, математических приемов, теории информации, точных наук, семиотики. Серийное творчество. Он Кавара. Характерные черты видеоискусства: сиюминутность, simultaneity. Влияние неоавангарда. Флюксус. Арт-движение 50-х—60-х годов. Пэк Нам Джун - основатель видеоарта. ТВ Будда. Природа, технологии и искусство .

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые образовательные технологии: Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие Образовательные технологии: Лекции с использованием электронных ресурсов – презентация в Power Point, видео и аудио фрагменты Активные формы: выступления студентов на практических занятиях с использованием электронных презентаций, выполнение творческого задания.

Виды самостоятельной подготовки студентов по теме: Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС. Подготовка ответа в форме презентаций в Power Point; тест для самоконтроля в ЭОС; выполнение письменного задания (Рабочая тетрадь № 1), музыкальная викторина.

6. Методические указания по организации изучения дисциплины (модуля)

Значительное количество часов, предусмотренных государственным стандартом для освоения дисциплины, отводится на самостоятельную работу студента, что предполагает обязательную внеаудиторную работу над материалом курса. Практические занятия дают студенту возможность подтвердить успешное усвоение теоретического материала.

Качественная подготовка к практическому занятию подразумевает готовность студента к изложению на основе изучения материалов из списков обязательной и дополнительной литературы вопросов для обсуждения, развитие умений и навыков полемики после сообщений других студентов (вопросы и ответы, дополнение ответа выступавшего).

Подготовку к практическому занятию следует начинать с изучения обязательной литературы. Затем следует обратиться к дополнительной литературе по теме и к сайтам Интернет. Данная дисциплина требует значительного времени для самостоятельной работы студентов с литературой. При подготовке к практическим занятиям можно кратко конспектировать необходимую литературу.

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления студента с разделами дисциплины по рекомендованным педагогом материалам с целью углубления знаний, полученных на лекционных занятиях. С целью оптимизации методов обучения предлагается внедрение в учебный процесс новых технологий обучения, активное использование информационных технологий, позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный материал (обращение студента к

ресурсам Интернет и мультимедиа-библиотекам).

Одним из видов самостоятельной работы студентов является разработка сообщения в виде электронной презентации в рамках тематики данного курса. Форма сообщения должна быть представлена в виде электронной презентации, что в целом способствует выработке у студентов умений по грамотной работе с информацией (отбор, презентация, схематизация, выводы). Электронная презентация создается с помощью программы Power Point.

Ещё один вид самостоятельной работы студентов представляет написание эссе по теоретическим основам какой-либо проблемы и собственные рассуждения. Структура эссе произвольная, объем – не более 5 страниц текста.

Более исчерпывающая информация по теме содержится в докладе. Это, как правило, устное сообщение по определенной проблеме. При подготовке доклада следует: а) уточнить тему предстоящего выступления, б) составить план доклада, соответствующий поставленной цели и логике изложения материала, в) изучить необходимые исторические источники и литературу, г) составить текст выступления, д) научиться излагать материал ясно, доступно, на хорошем литературном языке. Докладчику следует остановиться на значении поставленной проблемы, ее актуальности, показать знание основных фактов, дат, имен деятелей дипломатии, раскрыть выводы, к которым он пришел в процессе работы над темой. Доклад должен быть рассчитан на 7–10 минут аудиторного времени. Сообщение должно быть построено так, чтобы оно рождало вопросы, будило мысль, не оставляло слушателя равнодушным.

Особое значение уделяется работе с видеоматериалами на персональном компьютере либо в медиа классе ВГУЭС.

Главная цель работы с видеоматериалами - знакомство с образным рядом шедевров архитектуры, живописи, скульптуры, музыки. Словесное описание должно следовать за образным представлением. Поэтому первое, что надо сделать, начиная работу с видеоматериалами - увидеть изображение живописного или архитектурного памятника мирового искусства. Если студент готовит материал о художественном стиле (например о классицизме), он должен просмотреть как можно больше живописных и архитектурных работ, выполненных в этом стиле. Если задание посвящено творчеству выдающегося мастера (Рембрандт, Растрелли) то необходимо найти изображения работ этих мастеров, включенных в данный видеоряд.

Вторым этапом работы должна быть формулировка личного, субъективного мнения студента, появившаяся вследствие увиденного. Исходя из собственных представлений и ощущений студент должен уметь рассказать, что из просмотренного ему понравилось больше, что меньше, а что, возможно, не понравилось совсем. Этот этап очень важен, он помогает понять, что восприятие искусства всегда субъективно, это следует из субъективности самого искусства.

Последний этап работы - знакомство с описательной информацией, посвященной изучаемой теме. Студент должен сравнить собственное впечатление об изучаемом артефакте с уже устоявшимся, общепринятым в искусствоведении и согласиться, либо не согласиться с ним.

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная информация в доступных формах с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания, консультации и др.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме

электронного документа; индивидуальные задания, консультации и др.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств. Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, а также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, представлены в Приложении 1.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

8.1 Основная литература

1. Авдеева В. В. ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА: АРХИТЕКТУРА. Учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] , 2020 - 132 - Режим доступа: <https://urait.ru/book/zarubezhnoe-iskusstvo-hh-veka-arhitektura-453766>
2. Агрatina Е. Е. ИСКУССТВО XX ВЕКА. Учебник и практикум для вузов [Электронный ресурс] , 2020 - 317 - Режим доступа: <https://urait.ru/book/iskusstvo-hh-veka-453385>
3. Касьянов В. В. ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ 3-е изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс] : Кубанский государственный университет (г. Краснодар). , 2019 - 436 - Режим доступа: <https://biblio-online.ru/book/istoriya-kultury-434053>
4. Толстикова Ирина Ивановна. Мировая культура и искусство : Учебное пособие [Электронный ресурс] , 2018 - 418 - Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=950997>

8.2 Дополнительная литература

1. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: Вып. 15. Синтез искусств в эпоху постмодерна [Электронный ресурс] , 2017 - 267 - Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/683005>
2. Коломиец Г. Г., Колесникова И. В. Мировая культура и искусство : курс лекций [Электронный ресурс] - Оренбург : ОГУ , 2016 - 311 - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=468833
3. Трохимчук Е. А. Постмодерн: общество, религия, культура [Электронный ресурс] , 2018 - 108 - Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/692348>

8.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы (при необходимости):

1. Электронная библиотечная система «РУКОНТ» - Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/>
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/>
3. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM - Режим доступа: <http://znanium.com/>
4. Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа:

<https://biblio-online.ru/>

5. Электронно-библиотечная система издательства "Юрайт" - Режим доступа: <https://urait.ru/>

6. Open Academic Journals Index (ОАИ). Профессиональная база данных - Режим доступа: <http://oaji.net/>

7. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина (база данных различных профессиональных областей) - Режим доступа: <https://www.prlib.ru/>

8. Информационно-справочная система "Консультант Плюс" - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

Основное оборудование:

- Мультимедийный комплект №1 в составе:проектор Casio XJ-V2, экран

Программное обеспечение:

- Microsoft Office Professional Plus 2010

10. Словарь основных терминов