

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Мировая художественная культура

Направление подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность
История, организатор детского движения

Квалификация (степень) выпускника:
бакалавр

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины «Мировая художественная культура» разработана:

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденным приказом № 125 от 22.02.2018 г.

- в соответствии с учебным планом направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность «История, организатор детского движения», год начала подготовки – 2023

Разработал: Боброва Э.В., доцент кафедры музыки,
к. п. н.

Рецензент: Ахлестина А.Ю., заведующий кафедрой
музыки, к.пед.н..

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры истории
Протокол заседания № 10 от 10 апреля 2023 г.

Заведующий кафедрой А.В.Новиков, к.и.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

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

Задачи дисциплины:

– освоение знаний о стилях и направлениях мировой художественной культуры, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;

– овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственные суждения;

– развитие эмоций, образно-ассоциативного мышления, художественно-творческих способностей, художественного вкуса;

– использование приобретенных знаний и умений для развития общей личной культуры, расширения собственного кругозора, формирования культурной среды обучающихся.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты образования:

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

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

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

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

Код и содержание индикаторов компетенций:

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

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

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

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

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

4. Объем дисциплины

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

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

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

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

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

5.1 Тематический план учебной дисциплины 2019 год набора Очная форма

№	Название	раздела,	Всего	Аудиторные занятия	Самостоятельна
---	----------	----------	-------	--------------------	----------------

	темы	з.е/час	Лекц.	Практ.	Лаб.	я работа
<i>2 курс, 4 семестр</i>						
1	Основы теории мировой художественной культуры					10
1.1	Мировая художественная культура как система. Теории происхождения искусства.		1	1		2
1.2	Художественный образ и художественные средства		1	1		2
1.3	Основы теории и истории изучения изобразительного искусства		1	1		2
1.4	Основы теории и истории изучения музыкальной культуры		1	1		2
1.5	Синтетические искусства и их особенности		1	1		2
2	Культура и искусство в современном образовательном пространстве					34
2.1	Образ человека, образ мироздания, человеческие отношения в художественной культуре		1	1		4
2.2	Разнообразие феномена художественного произведения. Виды искусства (визуальные, пластические, звуковые, синтетические). Стили, жанры, эпохи.		2	2		4
2.3	Гений в искусстве.		1	1		4
2.4	Искусство как символическое действие.		1	1		4
2.5	Кинематограф.		1	1		8
2.6	Современная медиакультура: телевидение, реклама. Феномен мемов и др.		1	1		4
2.7	Массовая культура.		1	1		2

	Современные молодежные субкультуры.					
2.8	Подведение итогов самостоятельных исследований.		1	1		4
	Итого:	72	14	14		44

5.2. Содержание:

Раздел 1. Основы теории мировой художественной культуры.

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

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

Тема 1.2. Художественный образ и художественные средства.

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

Тема 1.3. Основы теории и истории изучения изобразительного искусства.

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

Тема 1.4. Основы теории и истории изучения музыкальной культуры.

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

Тема 1.5. Синтетические искусства и их особенности.

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

Раздел 2. Культура и искусство в современном образовательном пространстве.

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

Исторически обусловленные модификации образов человека, мироздания, человеческих отношений в различных видах искусства. Концепция человека и человеческих взаимоотношений в истории

художественной культуры. Образ мира как меняющаяся реальность. Образ человека в пространстве различных этносов. Идеалы красоты (мужской и женской).

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

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

Тема 2.3. Гений в искусстве.

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

Тема 2.4. Искусство как символическое действие.

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

Тема 2.5. Кинематограф.

Место аудиовизуальной коммуникации в современной культуре. Краткая история кинематографа. Причины обновления кинематографического искусства. различные направления кинематографа: итальянский интеллектуальный кинематограф, советское кино 60-80-х годов, американское кино 90-2000-ых гг. и др. Отечественный кинематограф. Голливуд и независимое кино. Современные сериалы: основные тенденции.

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

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

Тема 2.7. Массовая культура. Современные молодежные субкультуры.

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

Тема 2.8. Подведение итогов самостоятельных исследований.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине

«Мировая художественная культура»

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания (при необходимости)	Форма контроля
1.	Основы теории мировой художественной культуры		10		
1.1.	Мировая художественная культура как система. Теории происхождения искусства.	Подготовить устное выступление по вопросам темы	2	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к устному опросу	Устный опрос
1.2.	Художественный образ и художественные средства	Подготовить устное выступление по вопросам темы	2	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к устному опросу	Устный опрос
1.3.	Основы теории и истории изучения изобразительного искусства	Подготовить презентацию о любимом шедевре изобразительного искусства	2	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к презентации	Устный опрос Презентации
1.4.	Основы теории и истории изучения музыкальной культуры	Подготовить презентацию о любимом шедевре музыкального искусства	2	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к презентации	Устный опрос Презентации
1.5.	Синтетические искусства и их особенности	Подготовить устное выступление по вопросам темы	2	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к устному опросу	Устный опрос
2.	Культура и искусство в современном образовательном пространстве.		34		
2.1	Образ человека, образ	Подготовить доклад об	4	Обращение к конспекту лекции, а также	Устный опрос

	мироздания, человеческие отношения в художественной культуре	идеальном образе человека в определенную историческую эпоху		основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к докладу	Доклады
2.2.	Разнообразие феномена художественного произведения. Виды искусства (визуальные, пластические, звуковые, синтетические). Стили, жанры, эпохи	Подготовить устное выступление по вопросам темы	4	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к устному опросу	Устный опрос
2.3.	Гений в искусстве	Подготовить письменное эссе на тему «Гений в искусстве»	4	Написать эссе, используя материалы основной и дополнительной литературы по дисциплине	Устный опрос Проверка эссе
2.4.	Искусство как символическое действие	Подготовить устное выступление по вопросам темы	4	Обращение к конспекту лекции, а также основной и дополнительной литературе по дисциплине. Подготовиться к устному опросу	Устный опрос, проверка конспектов
2.5.	Кинематограф	Подготовить доклад «Мое любимое кино»	8	Обращение к конспекту лекции Подготовить доклад Посмотреть и проанализировать художественное произведение	Устный опрос Доклады Просмотр и анализ художественных произведений
2.6.	Современная медиакультура: телевидение, реклама. Феномен мемов и др.	Подготовить презентацию об одном из видов современной медиакультуры	4	Подготовить презентацию, используя материалы основной и дополнительной литературы по дисциплине	Устный опрос Презентации
2.7.	Массовая культура. Современные молодежные субкультуры	Подготовить доклад об одном из направлений молодежной субкультуры	2	Подготовить доклад, используя материалы основной и дополнительной литературы по дисциплине	Устный опрос Доклады
2.8.	Подведение итогов самостоятельных исследований		4		Дискуссия
		Итого за 4 семестр	44		

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Раздел 1. Основы теории мировой художественной культуры.

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

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

Тема 1.2. Художественный образ и художественные средства.

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

Тема 1.3. Основы теории и истории изучения изобразительного искусства.

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

Тема 1.4. Основы теории и истории изучения музыкальной культуры.

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

Тема 1.5. Синтетические искусства и их особенности.

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

Раздел 2. Культура и искусство в современном образовательном пространстве.

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

1. Концепция человека и человеческих взаимоотношений в истории художественной культуры
2. Образ человека в пространстве различных этносов.
3. Идеалы красоты (мужской и женской).

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

1. Художественное произведение: материальный и духовный аспекты.
2. Восприятие художественного произведения как социальный феномен.

3. Виды искусства и их классификация.
4. Характеристика видов искусств и их взаимодействие.

Тема 2.3. Гений в искусстве.

1. Гений как эстетическая категория.
2. Проблема гения в искусстве.
3. Первоначальное неприятие великих творений.

Тема 2.4. Искусство как символическое действие.

1. Знаково-символическая функция искусства.
2. О роли символизма в жизни общества.
3. Символические образы в художественной культуре.

Тема 2.5. Кинематограф.

1. Место аудиовизуальной коммуникации в современной культуре.
2. Краткая история кинематографа.
3. Направления кинематографа: итальянский интеллектуальный кинематограф, советское кино 60-80-х годов, американское кино 90-2000-ых гг. и др.
4. Современные сериалы: основные тенденции.

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

1. Особенности медиакультуры в современном культурном пространстве.
2. Медиакультура как «манипулятор» сознания.
3. Особенности рекламы на ТВ.
4. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации. Примеры популярных мемов.

Тема 2.7. Массовая культура. Современные молодежные субкультуры.

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

Тема 2.8. Подведение итогов самостоятельных исследований. Зачет.

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

а) основная:

№ п/п	Наименование	Количество/ссылка на электронный ресурс
<i>а) основная:</i>		
1	<i>Садохин А.П.</i> История мировой культуры: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 975 с. — (Серия «Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01847-8. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028487	ЭР
2	<i>Шкарлупина Г.Д.</i> Шаги в мир культуры: пособие по методике для студентов и учителей : учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 370 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1592-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?	ЭР

	page=book&id=277001	
3	Толстикова И.И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / Толстикова И.И.; Науч. ред. А.П. Садохин. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-253-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544693	ЭР
	<i>б) дополнительная:</i>	
4	Тихонова, А.Ю. Региональная культура: опыт исследования : монография / А.Ю. Тихонова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 210 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7876-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481020	ЭР
5	Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении : сборник научных статей / Министерство культуры Российской Федерации, Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Кемерово и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2015. - Вып. 2. - 367 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0277-5. - ISBN 978-5-8154-0298-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437558	ЭР
6	Грушевицкая Т.Г. Культурология: Учебное пособие / Т.Г. Грушевицкая, А.П. Садохин. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 448 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-256-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/227028	ЭР

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

Электронные библиотечные системы:

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

Интернет-ресурсы:

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

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

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

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

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины предполагает наличие:

- справочных изданий;
- аудиозаписей музыкальных произведений; электронных изданий образовательного назначения, реализованных на CD (DVD)-ROM;
- средств звуковоспроизведения (магнитофон/музыкальный центр/телевизор).

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