ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе

____________ С.Н.Большаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

Б1.О.04.03 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ (МОДУЛЬ): ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

Направление подготовки **51.03.01 Культурология**

Направленность (профиль) ***«Социокультурное проектирование и культурный перевод»***

(год начала подготовки – 2021)

Санкт-Петербург

2021

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Индикаторы компетенций (код и содержание)
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	ИУК-1.1. Знает: теоретико-методологические основы поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода для решения поставленных задач ИУК-1.2. Умеет: осуществлять результативный поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач ИУК-1.3. Владеет: умениями осуществления результативного поиска, критического анализа и синтеза информации, применения системного подхода для решения поставленных задач
УК-5	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	ИУК-5.1. Знает: природу и условия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философских контекстах ИУК-5.2. Умеет: корректно воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философских контекстах ИУК-5.3. Владеет: навыками корректного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философских контекстах
ОПК-1	Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике;	ИОПК-1.1. Знает: теоретические основы культурологии и проектного подхода, принципы и правила практической реализации проекта в конкретной социокультурной среде. ИОПК-1.2. Умеет: применить теоретические знания в области культурологии и социокультурного проектирования в практической деятельности для решения конкретных задач ИОПК-1.3. Владеть: навыками прикладных исследований; навыками практической реализации проектных разработок.
ПК-2	Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и искусства	ИПК-2.1. Знает: Механизм разработки и подготовки различных типов проектов в области культуры и искусства ИПК-2.2. Умеет: Применять методику проектной деятельности в области культуры и искусства; ИПК-2.3. Владеет: Навыками разработки различных типов проектов в области культуры и искусства
ПК-5	Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную и иную информацию в области гуманитарного и социально-научного знания	ИПК-5.1. Знает: методы получения, изучения, критического анализа научной информации по тематике исследования и предоставления результатов исследований; ИПК-5.2. Умеет: получать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования и предоставлять результаты исследований; ИПК-5.3. Владеет: навыками самостоятельной работы с теоретической и эмпирической научной информацией; навыками предоставления результатов исследования.
ПК-8	Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские, образовательные, художественно-творческие, другие программы в области культуры и искусства	ИПК-8.1. Знает: Особенности культурно-просветительской, образовательной и художественно-творческой деятельности в культуре и искусстве; ИПК-8.2. Умеет: Планировать, инициировать, организовывать проекты в социокультурной сфере; ИПК-8.3. Владеет: Навыками разработки культурно-просветительских, образовательных, художественно-творческих программ в области культуры и искусства

2. Место дисциплины в структуре ОП:

Цель дисциплины: создание у студентов целостного представления об искусстве как одной из важнейшей составляющих структур в культуре, раскрытие основных этапов становления и развития дисциплины с акцентом на сквозных понятиях, проблемах и идеях, являющихся общими для всех художественных систем и актуальными в настоящее время.

Задачи дисциплины:

* сформировать представление об историческом развитии искусства в различных временных рамках;
* рассмотреть определенные культурные взаимовлияния между различными цивилизациями и отражение этих процессов на развитие искусства;
* сформировать представление о роли и месте искусства определенного периода в мировой истории искусств

Освоение дисциплины и сформированные при этом компетенции необходимые в последующей деятельности.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов *(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам).*

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость в акад. час		
		Практическая подготовка
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):	**136**		
в том числе:			
Лекции	68		
Лабораторные работы / Практические занятия (* в т.ч. зачет)	-/68	-/4	
Самостоятельная работа (всего)	**116**		
Вид промежуточной аттестации (экзамен):	**36**		
контактная работа	2,35		
самостоятельная работа по подготовке к экзаменам	33,65		
Общая трудоемкость дисциплины (в час. / **з.е.)**	**288/ 8**		

* - зачет проводится на последней паре

4. Содержание дисциплины

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

4.1 Блоки (разделы) дисциплины.

№	Наименование блока (раздела) дисциплины
1	Предмет и структура искусства.
2	Морфология искусства.
3	Пространственные (хроматические, изобразительные) искусства.
4	Темпоральные (временные, фонетические) искусства.
5	Синтетические искусства.
6	Стилевые характеристики искусства
7	Художественный образ.
8	Миф, религия и искусство.
9	Искусство и социум.
10	Первобытное искусство
11	Искусство Древнего мира.
12	Античное искусство
13	Искусство Средних веков
14	Искусство эпохи Возрождения
15	Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв.
16	Европейское искусство XIX века
17	Искусство XX – начала XXI века.

4.2 Примерная тематика курсовых работ (проектов)

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.

4.3 Перечень занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств

№ п/п	наименование блока (раздела) дисциплины	Наименование видов занятий	Форма проведения занятия
1	Тема 1. Предмет и структура искусства	Лекция	Лекция-диалог
2	Тема 2. Морфология искусства.	Лекция	Лекция-диалог
3	Тема 3. Пространственные (хроматические, изобразительные) искусства.	Лекция	Лекция-диалог
4	Тема 4. Темпоральные (временные, фонетические) искусства.	Лекция	Лекция-диалог
Практические занятия	Дискуссия
5	Тема 5. Синтетические искусства.	Лекция	Лекция-диалог
Практические занятия	Дискуссия
6	Тема 6. Стилевые характеристики искусства	Практические занятия	Дискуссия
7	Тема 7. Художественный образ.	Практические занятия	Дискуссия
8	Тема 8. Миф, религия и искусство.	Практические занятия	Дискуссия
9	Тема 9. Искусство и социум.	Практические занятия	Дискуссия
10	Тема 10. Первобытное искусство	Лекция	Лекция-диалог
11	Тема 11. Искусство Древнего мира.	Лекция	Лекция-диалог
12	Тема 12. Античное искусство	Лекция	Лекция-диалог
Практические занятия	Дискуссия
13	Тема 13. Искусство Средних веков	Лекция	Лекция-диалог
Практические занятия	Дискуссия
14	Тема 14. Искусство эпохи Возрождения	Лекция	Лекция-диалог
Практические занятия	Дискуссия
15	Тема 15. Искусство Западной Европы XVII-XVIII вв.	Практические занятия	Дискуссия
16	Тема 16. Европейское искусство XIX века	Практические занятия	Дискуссия
17	Тема 17. Искусство XX – начала XXI века	Практические занятия	Дискуссия

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

5.1 Темы рефератов:

1. Искусства эпохи Возрождения.
2. Византийское искусство.
3. Конструктивные и структурные элементы архитектуры эпохи барокко.
4. Закономерности динамики художественного процесса.
5. Тематика росписей от эпохи классицизма до XX века.
6. Архитектура эпохи модерна.
7. Роль эгейской культуры в развитии народов Средиземноморья.
8. Искусство античного мира.
9. Основные этапы развития греческого искусства.
10. Большой художественный стиль.
11. Основные языки в представлении искусства.
12. Концепции стиля в искусстве.
13. Место и роль аллегории в искусстве.
14. Сущность художественного образа.
15. Классическая ордерная система
16. Возникновение кино
17. Жанры в современном кинематографе
18. Принципы постмодернизма в искусстве
19. Техника и искусство в XXI веке
20. Клиппинг как художественное явление
21. Комикс как художественное явление

5.2 Темы практических занятий:

К теме 1. Проблема сходств и различий в определении художественных парадигм. Многомерность критериев и параметров художественного многообразия.

К теме 2. Новые морфологические системы 17-18 вв. Линейная система Г. Гегеля и ее отличие от структурных моделей. Актуальные представления о морфологии искусства.

К теме 3. Система родов и жанров в живописи, скульптуре, архитектуре, графике, декоративно-прикладном искусстве. Взаимодействие пространственных искусств друг с другом и с искусствами других групп. Дискуссионные представления о художественной природе дизайна, инсталляции, рекламы.

К теме 4. Особенности формирования художественного образа. Генезис музыки и литературы. Специфика структурного анализа родовых и жанровых характеристик в музыке и литературе.

К теме 5. Генезис театра и его специфика в различных национальных культурах. Эволюция художественных кодов театрального искусства. Формирование кино как искусства. Система художественных кодов кино. Дихотомия театра и кино в культуре ХХ века.

К теме 6. Образ и дискурс. Временные типы художественных процессов. Типы художественных контактов. Проблема синтеза искусств в больших художественных стилях. Эстетические характеристики романского, готического стилей, барокко, классицизма, модерна и техно.

К теме 7. Механизм создания художественного образа в различных видах искусства. Художественный образ как семиотическая целостность. Художественный образ и знак. Художественный образ и символ.Механизм интерпретации художественного образа как культурного феномена.

К теме 8. Классические мифы, вошедшие в состав сюжетно-смыслового поля искусства. Искусство как инструмент опредмечивания мифа. Роль религии в искусстве. Религиозное и эстетическое в искусстве.

К теме 9. Дихотомия политических и художественных аспектов жизни социума: проблема свободы творчества в различные исторические эпохи. Аллюзия как средство художественного осмысления политической практики и как средство воздействия на нее. Естественнонаучные и социологические аспекты изучения художественного творчества в ХХ веке.

5.3 Темы проектов:

1. Древнегреческая скульптура эпохи классики
2. Вазопись в Древней Греции
3. Римская архитектура
4. Римский скульптурный портрет
5. Древнеримская литература
6. Декоративно-прикладное искусство «тёмных» веков
7. Романское искусство
8. Особенности романской скульптуры
9. Романская миниатюра
10. Готический собор
11. Готическая живопись
12. Готическая скульптура
13. Живопись эпохи Возрождения
14. Литература эпохи Возрождения
15. Театр эпохи Возрождения
16. Искусство эпохи классицизма
17. Искусство эпохи барокко
18. Фламандская живопись
19. Голландская живопись
20. Византийское искусство
21. Романтизм в музыке
22. Европейский реалистический роман
23. Явление авангарда в искусстве
24. Архитектура эпохи модерна
25. Конструктивизм и неоклассика в архитектуре

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.1. Текущий контроль

№ п/п	№ и наименование блока (раздела) дисциплины	Форма текущего контроля
1	Темы 1-17	Реферат Устный опрос Конспект Презентация проекта

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

7.1. Основная литература

№ п/п	Наименование	Авторы	Место издания	Год издания	Наличие		
Печатные издания	ЭБС (адрес в сети Интернет)	
1.	История искусства	Л.И. Акимова, И.Л. Бусева-Давыдова, Н.А.	М. : Белый город	2012		<http://biblioclub.ru/>
2.	История искусств.	Гнедич П.П.	M.: Директ-Медиа	2012		<http://biblioclub.ru/>

7.2. Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Авторы	Место издания	Год издания	Наличие		
Печатные издания	ЭБС (адрес в сети Интернет)	
1.	Иллюстрированная история искусств	Любке, В.	Типография А.С. Суворина	1884		<http://biblioclub.ru/>
2.	История искусства XVII века : учебное пособие	Муртазина, С.А.	Казань : Издательство КНИТУ	2013		<http://biblioclub.ru/>
3.	История искусств всех времен и народов	Вёрман, К.	М. ; Берлин : Директ-Меди	2015		<http://biblioclub.ru/>

1. **Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

1. «НЭБ». Национальная электронная библиотека. – Режим доступа: [http://нэб.рф/](http://www.biblioclub.ru/)

2. «eLibrary». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://elibrary.ru

3. «КиберЛенинка». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: [http://www.biblioclub.ru/](http://www.knigafund.ru/)

5. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ:

В ходе осуществления образовательного процесса используются следующие информационные технологии:

- средства визуального отображения и представления информации (LibreOffice) для создания визуальных презентаций как преподавателем (при проведении занятий) так и обучаемым при подготовке докладов для семинарского занятия.

- средства телекоммуникационного общения (электронная почта и т.п.) преподавателя и обучаемого.

- использование обучаемым возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении самостоятельной работы.

9.1. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие программные средства:

* Windows 10 x64
* MicrosoftOffice 2016
* LibreOffice
* Firefox
* GIMP

9.2. Информационно-справочные системы (при необходимости):

Не используются

1. **МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Для изучения дисциплины используется следующее оборудование: аудитория, укомплектованная мебелью для обучающихся и преподавателя, доской, ПК с выходом в интернет, мультимедийным проектором и экраном.

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами (ПК с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронно-информационно-образовательную среду организации).