

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины

Б1.О.04.02 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

Направление подготовки **51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия**

Направленность (профиль) *«Экскурсионная и экспозиционно-выставочная
деятельность»*

(год начала подготовки – 2025)

Санкт-Петербург
2024

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

№ п/п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)
1.	ПК-1	<p>ПК-1.1. Знать направления, источники и способы текущего и перспективного комплектования фондов музея;</p> <p>ПК-1.2. Знать цели, задачи и научные методы текущего и перспективного комплектования;</p> <p>ПК-1.3. Знать положения основных документов по текущему и перспективному комплектованию;</p> <p>ПК-1.4. Уметь определять и формулировать направления текущего и перспективного комплектования фондов музея;</p> <p>ПК-1.5. Уметь применять методы текущего и перспективного комплектования с учетом профиля и концепции развития музея;</p> <p>ПК-1.6. Уметь определять задачи комплектования в соответствии с профилем музея и его потребностями;</p> <p>ПК-1.7. Владеть приемами анализа состава фондов музея для определения направлений текущего и перспективного комплектования;</p> <p>ПК-1.8. Владеть навыками составления концепции текущего и перспективного комплектования музея;</p> <p>ПК-1.9. Владеть навыками ведения музейной документации, связанной с текущим и перспективным комплектованием музея.</p>
2.	ПК-4	<p>ПК-4.1. Знать основные понятия в области экспозиционно-выставочной деятельности;</p> <p>ПК-4.2. Знать классификацию выставок и экспозиций;</p> <p>ПК-4.3. Знать перечень проектной документации и ее структуру;</p> <p>ПК-4.4. Знать этапы научного проектирования экспозиции;</p> <p>ПК-4.5. Знать методы построения экспозиции и экспозиционные приемы;</p> <p>ПК-4.6. Уметь разрабатывать проектную документацию к экспозиции;</p> <p>ПК-4.7. Уметь отбирать экспозиционные материалы для выставки;</p> <p>ПК-4.8. Уметь применять на практике методы проектирования экспозиции;</p> <p>ПК-4.9. Уметь составлять экспозиционные тексты;</p>

		<p>ПК-4.10. Владеть методами и приемами построения экспозиции;</p> <p>ПК-4.11. Владеть навыками составления проектной документации;</p> <p>ПК-4.12. Владеть навыками проектирования выставки.</p>
3.	ОПК-1	<p>ОПК-1.1. Знать основные концепции современного музея как социокультурного института;</p> <p>ОПК-1.2. Знать принципы, методики и технологии сохранения историко-культурного наследия;</p> <p>ОПК-1.3. Знать маркетинговые методы изучения социокультурных потребностей различных групп населения;</p> <p>ОПК-1.4. Уметь характеризовать музей как особый социальный институт, его миссию, социальную роль, функции;</p> <p>ОПК-1.5. Уметь изучать сложившуюся социальную ситуацию, участвовать в определении приоритетных направлений музейного проектирования;</p> <p>ОПК-1.6. Уметь планировать и организовывать использование ресурсов музея или учреждения музейного типа для осуществления основных направлений музейной деятельности;</p> <p>ОПК-1.7. Владеть технологией музейного проектирования;</p> <p>ОПК-1.8. Владеть навыками сбора, обработки, анализа и обобщения информации о приоритетных направлениях музейной деятельности;</p> <p>ОПК-1.9. Владеть навыками разработки и обоснования проектов и программ сохранения и актуализации историко-культурного и природного наследия;</p> <p>ОПК-1.10. Владеть понятийным аппаратом в области музеологии.</p>

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП:

Цель дисциплины: создание у студентов целостного представления об истории и теории культуры как самостоятельной области знания, раскрытие основных этапов становления и развития культурологических знаний.

Задачи дисциплины:

- сформировать знания об исторической типологии культур и культурно-исторических эпох; представления о закономерностях культурно-исторического процесса, особенностях развития национальной культуры;
- изложить суть различных подходов к изучению культур;
- сформировать умения выделять и анализировать культурные аспекты реальности, давать характеристику уровня развития культуры в определённом обществе, на определённом этапе;
- использовать современные методы изучения культуры;
- пользоваться методами культурологического анализа, выявлять роль культурных факторов в политической, экономической, религиозной сферах социального бытия;
- иметь навыки работы с культурологической и философско-культурологической литературой (анализ, интерпретация, сопоставление, резюмирование); непосредственного наблюдения и научного анализа культурной реальности, культурологического анализа и интерпретации памятников мировой культуры.

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 часа (*1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам*).

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость в акад. час
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):	128
в том числе:	
Лекции	64
Лабораторные работы / Практические занятия (в т.ч. зачет)	-/64
Самостоятельная работа (всего)	106
Вид промежуточной аттестации (экзамены):	54
контактная работа	4,7
самостоятельная работа по подготовке к экзаменам	49,3
Общая трудоемкость дисциплины (в час. / з.е.)	288/8

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
	Структура и состав современного культурологического знания
	Культурология и история культуры. Развитие представлений о культуре в зарубежной и отечественной науке

	Понятие культуры. Культура как система. Функции культуры.
	Основные подходы к изучению культуры
	Семиотический подход к изучению культуры
	Культура и природа
	Культура и коммуникации
	Творчество и культура
	Преемственность в развитии культуры.
	Национально-этническое разнообразие культур. Типология культур
	Становление культуры первобытного общества.
	Культура Древнего Египта
	Культура Древнего Китая
	Культура Древней Индии
	Античная культура
	Культура Средневековья
	Культура Возрождения.
	Новоевропейская культура. XVII век.
	Культура эпохи Просвещения
	Культура XIX века
	Культура XX века
	Русская культура как уникальный тип культуры и её исторические особенности. Место и роль России в мировой культуре.

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 4. Основные подходы к изучению культуры: аксиологический, герменевтический, антропологический	Лекция	Лекция-диалог
2	Тема 5. Семиотический подход в исследовании культуры	Лекция	Лекция-диалог
3	Тема 6. Культура и природа	Лекция	Лекция-диалог
4	Тема 7. Культура и коммуникации	Практические занятия	Дискуссия
5	Тема 8. Творчество и культура	Практические занятия	Дискуссия
6	Тема 9. Преемственность в развитии культуры	Практические занятия	Дискуссия
7	Тема 10. Национально-этническое разнообразие культур. Типология культур.	Практические занятия	Дискуссия
8	Тема 11. Становление культуры первобытного общества	Лекция	Лекция-диалог

9	Тема 12. Культура Древнего Египта	Лекция	Лекция-диалог
10	Тема 13. Культура Древнего Китая	Лекция	Лекция-диалог
11	Тема 14. Культура Древней Индии	Лекция	Лекция-диалог
12	Тема 15. Античная культура	Лекция	Лекция-диалог
13	Тема 16. Культура Средневековья	Практические занятия	Дискуссия
14	Тема 17. Культура Возрождения	Практические занятия	Дискуссия
15	Тема 18. Новоевропейская культура. XVII век	Практические занятия	Дискуссия
16	Тема 19. Культура эпохи Просвещения	Практические занятия	Дискуссия
17	Тема 20. Культура XIX века	Практические занятия	Дискуссия
18	Тема 21. Культура XX века.	Практические занятия	Дискуссия

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

5.1 Темы конспектов:

1. И.Г. Гердер: целостная философия культуры в ее историческом измерении.
2. Проблемы изучения истории культуры в трудах Дж. Вико.
3. Культурологическая теория Ф. Шиллера.
4. Учение И. Канта о культуре в контексте природы и свободы.
5. Основные принципы философии культуры Г. Гегеля.
6. Интерпретации исследовательского метода изучения культуры в романтизме.
7. Ницшеанская концепция первоначал культуры.
8. Морфологический анализ культуры О. Шпенглера.
9. Принципы неокантианской концепции культуры.
10. Метод «идеальных типов» в философии культуры М. Вебера.
11. Позитивистская модификация исторического метода в знании о культуре И. Тэна.
12. Игровая концепция происхождения культуры Й. Хёйзинги.
13. Концепция локальных цивилизаций А. Тойнби.
14. Философская культурология психоанализа.
15. Анализ искусства модернизма и феномен массового сознания в культурологической концепции Х. Ортеги-и-Гассета.
16. Основные понятия философии культуры К. Ясперса.
17. Методология культурно-исторического познания в наследии Г. Г. Гадамера.
18. Концепция единства культуры в культурологии А. Швейцера.
19. Исследование генезиса культуры, «этнологическое» понимание истории в структурной антропологии К. Леви-Строса.
20. Р. Барт: от лингво-семиотических анализов к антропологической проблематике в культуре.
21. Подходы М. Фуко к изучению истории культуры.
22. Понятие «эпистема» М. Фуко и концепция замкнутых культурных циклов О. Шпенглера.
23. Неоэволюционизм и его методологические новации в трудах Л. Уайта.

24. «Интерпретативная концепция» культуры К. Гирца.
25. Модель культуры и анализ ее современного состояния в наследии Ж. Делеза.
26. Интерпретация духовности в историософии А.С. Хомякова.
27. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского.
28. Разработка феноменологии культуры в наследии П.А. Флоренского.
29. Методы изучения теории и истории культуры в трудах А.Ф. Лосева.
30. Трагедия культуры в философии жизни Ф.А. Штепсуна.

5.2 Темы рефератов:

1. Противоречивость культуры XX в.
2. Проблемы культуры в марксизме.
3. Культура и антикультура.
4. Культура и субкультуры.
5. Проблема «искусственного» - «естественного» и антропологические основания культуры.
6. Массовая коммуникация и массовая культура.
7. Роль массовых коммуникаций в дифференциации и интеграции культур.
8. Проблема возникновения культуры и первичные «очаги» культуры.
9. Спорность прогресса в искусстве и морали как специфических сферах культуры.
10. Прогрессистские и антипрогрессистские концепции представление о культуре.
11. Проблема сословно-классового и общечеловеческого в культуре.
12. Культура и идеология.
13. Взаимодействие национальных культур.
14. Проблема личности в античной культуре и возникновение индивидуализма.
15. Место религии в средневековой культуре.
16. Просвещение как культурно-исторический тип.
17. Культурные универсалии и проблема национально-этнического компонента в культуре.
18. Современное состояние российской культуры.

5.3 Темы практических занятий:

К теме 1. Возрастание роли теории культуры в исследовании духовных процессов современности. Междисциплинарные связи культурологии.

К теме 2. Культура в философии и социологии «серебряного века» (В. Соловьев, С. Франк, Л. Карсавин, С. Булгаков, Н. Бердяев, Н. Федоров, П. Флоренский, Д. Мережковский и др). Теории культурно-исторических типов и «локальных цивилизаций» (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, П.А. Сорокин).

К теме 3. Культурные ценности. Культура и антикультура. Культура как система.

К теме 4. Специфика антропологического подхода: познание человека в контексте определенной культуры. Американская антропологическая школа «Культура и личность».

К теме 5. Культура как совокупность символов и знаков. Ю.М. Лотман – основоположник семиотического подхода в отечественной культурологии. Работа Лотмана «Беседы о русской культуре».

К теме 6. Культура и человек в глобальных проектах антропокосмистов (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский). Проблема «искусственного» - «естественного» и антропологические основания культуры.

К теме 7. Теории массовой культуры. Роль массовых коммуникаций в дифференциации и интеграции культур.

К теме 8. Изучение биографий творцов как метод исследования творчества. Проблема свободы творчества.

К теме 9. Традиции и новации в культуре. Деятельность международных организаций и учреждений России по охране культурного наследия.

К теме 10. Взаимодействие национальных культур. Национально-этнические стереотипы и предрассудки. Культурные аспекты проблем миграции. Взаимовлияние народов и культур России.

К теме 11. Мифомышление: сущность, этапы формирования, функции, типология, формы бытия. Эпос, особенности эпического сознания и его ритуализация. Формы предрелигиозного сознания: анимизм, тотемизм, фетишизм, магия.

К теме 12. Роль государства в формировании культуры. Древнее, Среднее и Новое царство. Культ фараона.

К теме 13. Даосизм философский и религиозный. Конфуцианство: этико-поэтическое учение и религия. Китайский буддизм.

К теме 14. Особенности природы и культуры. Кастовый строй: его роль в жизни индийцев. Индуизм: взаимовлияние религий, отождествление богов (Вишну, Кришна, Будда).

К теме 15. Искусство эллинистического периода. Религия эпохи эллинизма. Культура античного Рима.

К теме 16. Место религии в средневековой культуре. Особенности мироощущения средневекового человека и их выявление в искусстве, философии, религии.

К теме 17. Культура Ренессанса. Становление нового типа личности. Отражение противоречий эпохи в литературе, искусстве, философии. Итальянский Ренессанс как эстетическая форма перехода к Новому времени.

К теме 18. Английская революция как культурный феномен: этическая форма перехода к Новому времени. Наука как парадигма знания. Эстетическая реформа: перспектива в живописи, классицизм и барокко, театр

К теме 19. Просвещение в философии и искусстве. Романтизм. Романтическая критика буржуазной цивилизации. Проблема личности.

К теме 20. Кризис рационалистического гуманизма. Технические открытия века и их влияние на культурное сознание. Всемирные выставки.

К теме 21. Кризис классических структур западной цивилизации. Первые шаги тоталитаризма: Россия, Германия, Италия. Новые феномены: культура потребления, масса и индивидуум, индустрия развлечений, средства массовой информации, транснациональный капитал, планетарная техника.

К теме 22. «Серебряный век» русской культуры. «Русская идея». Культура в СССР. Культура «русского зарубежья».

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

6.1. Текущий контроль

№ п/п	наименование блока (раздела) дисциплины	Форма текущего контроля
1.	Темы 1-22	Конспект Устный опрос Реферат

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Агратина, Е. Е. Искусство XX века : учебник и практикум для вузов / Е. Е. Агратина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14730-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/514338> .
2. Амиржанова, А. Ш. История искусств : основные закономерности развития западноевропейского искусства Нового времени : учебное пособие : [16+] / А. Ш. Амиржанова, Г. В. Толмачёва ; ред. К. В. Обухова ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический

- университет (ОмГТУ), 2021. – 217 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=700573>. – Библиогр.: с. 207-208. – ISBN 978-5-8149-3330-0. – Текст : электронный.
3. Байе, Ш. Очерк истории искусств / Ш. Байе ; переводчик Е. М. Преображенская ; под редакцией А. И. Сомова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 273 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12669-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519076> .
 4. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вёльфлин ; переводчик А. А. Франковский. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 296 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05288-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/515492> .
 5. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510491> .
 6. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05213-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510490> .
 7. История искусств : учебное пособие / авт.-сост. Л. А. Кинёва ; науч. ред. Л. Б. Вожева ; Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 139 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=695442> . — Библиогр. в кн. — ISBN 978-5-7996-2164-3. — Текст : электронный.
 8. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 227 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12738-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/519187> .
 9. Рейнак, С. -. История искусств (Аполлон) / С. Рейнак ; переводчик И. Г. Самсонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 338 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06507-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/516402> .
 10. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/513031> .

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»:

1. Всемирная энциклопедия искусств <http://www.artprojekt.ru>
2. Всеобщая история искусств <http://artyx.ru>.
3. Искусствовед.ру: <http://iskusstvoed.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:

- AstraLinux
- LibreOffice
- Яндекс.Браузер
- GIMP

9.2. Информационно-справочные системы (при необходимости):

Не используются

10. 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).