

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра культурологии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А.Федоричева

19.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КУЛЬТУРАНТРОПОЛОГИЯ**

Уровень основной образовательной программы – бакалавриат / специалитет

Направление подготовки – 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, 46.03.02 Документоведение и архивоведение, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура, 52.05.01 Актерское искусство, 52.03.01 Хореографическое искусство, 42.03.04 Телевидение 53.03.03 Вокальное искусство, 53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 53.03.05 Дирижирование, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, 53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, 50.03.02 Изящные искусства, 54.03.01 Дизайн, 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, 50.03.04 Теория и история искусств, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 45.03.02 Лингвистика, 51.03.03 Социально-культурная деятельность

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля
4	7	72/2	34	18	16	38	Зачет	4	7	72/2	8	4	4	64	Зачет
Всего		72/2	34	18	16	38	Зачет	Всего		72/2	8	4	4	64	Зачет

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал А.П. Воеводин, доктор.филос.наук, проф. кафедры культурологии

Рассмотрено на заседании кафедры культурологии (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой А.П. Воеводин

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Культурантропология» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата / специалитета) и адресована студентам 4 курса (VII семестр) направления подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, 46.03.02 Документоведение и архивоведение, 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, 55.05.01 Режиссура кино и телевидения, 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура, 52.05.01 Актерское искусство, 52.03.01 Хореографическое искусство, 42.03.04 Телевидение 53.03.03 Вокальное искусство, 53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, 53.03.05 Дирижирование, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады, 53.03.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство, 50.03.02 Изыщные искусства, 54.03.01 Дизайн, 54.03.03 Искусство костюма и текстиля, 50.03.04 Теория и история искусств, 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 45.03.02 Лингвистика, 51.03.03 Социально-культурная деятельность ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой культурологии.

Содержание дисциплины направлено на формирование умения ориентироваться в концепциях исторического изучения развития искусства и формирования навыков интерпретации художественных произведений разных стилевых эпох, а также умения использовать методики стилистического исследования отдельных произведений в контексте конкретных художественных систем.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, проверочные тесты).

И итоговый контроль в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 18 ч. для очной формы обучения и 4 ч. для заочной формы обучения, семинарские занятия - 16 ч. для очной формы обучения и 4 ч. для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 38 ч. для очной формы обучения и 64 часа для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель настоящего курса является усвоение студентами глобальной исторической логики художественного развития общества, знание наиболее существенных закономерностей и выдающихся художественных достижений мировой культуры и искусства, а также овладение методологией исторического исследования художественных систем. Реализация цели курса предполагает обучение теоретическим и практическим аспектам в 3-х разделах:

- теоретико-методологические основы исторического изучения эволюции художественных стилей, методология историко-культурного анализа художественных систем;
- основные исторические формы искусства, социокультурная обусловленность и логика эволюции художественных стилей в искусстве;
- развитие исторического мышления и креативности специалиста, профессионально занимающегося художественно-творческой деятельностью; самостоятельный анализ стилевой определенности отдельных художественных произведений

В задачи курса входят:

- ознакомление с общей теорией и историей искусства; основными направлениями развития исторических исследований художественной культуры, их ролью и местом в системе современного искусствознания;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим историческую логику эволюции художественных стилей;
- усвоение методологических основ искусствоведческих исследований феноменов художественного направления, стиля, школы и творческой манеры в искусстве;
- формирование целостного представления об исторической направленности художественно-творческого процесса, знания его основных исторических этапов и форм;
- приобретение опыта самостоятельного анализа и креативной интерпретации творческой достижений художественных систем

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Культурантропология» относится к базовой части вариативного блока. Данному курсу должно предшествовать изучение такой дисциплины, как «История», которая логически, содержательно и методически связана с дисциплиной «Культурантропология». Данная дисциплина предоставляет обширную теоретическую базу, формирует навыки самостоятельной аналитической работы и составляет теоретический и научно-методологический фундамент изучения курса «Антропология морали».

Изучение дисциплины «Антропология» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Этика», «Философия», «Философия культуры».

В программе, таким образом, учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная дисциплина формирует след компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-2	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	познавательная: способность получения, хранения и преобразования и использование информации;
ОПК-4	эстетическая способность совершенствования процесса профессиональной деятельности и продукта творческой деятельности

В результате изучения дисциплины студент должен *знать*:

- теорию и закономерности исторического развития искусств;
- историю эволюции художественных систем, взаимодействия мировоззренческих установок различных эпох и различных видов искусств;
- социокультурные основания многообразия стилей в искусстве и учитывать их в процессе осуществления профессиональной деятельности в области режиссуры театрализованных представлений и праздников;
- основные направления, стили в искусстве от первобытной культуры до современности;

уметь:

- анализировать и интерпретировать произведения искусства в единстве формы и содержания
- использовать и предлагать эффективные приемы и методы работы со справочной и критической литературой (энциклопедиями, словарями, библиографическими справочниками);
- использовать и органично применять в режиссуре театрализованных представлений полученные знания о стилевом многообразии художественной деятельности;
  - ответить в письменной форме на контрольные вопросы по курсу;
  - самостоятельно подготовить к экзамену некоторые вопросы, которые не освещены в лекционном курсе;

владеть:

- понятийным аппаратом и методологией искусствоведческого анализа истории художественных стилей и искусств;
- навыками художественной коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной терминологии;
- методами современного профессионального искусствоведческого мышления исследования стилеобразующих факторов постмодернистской художественной практики;
- навыками ведения дискуссии по проблемам курса, затрагивающимися на практических занятиях;
- навыками интерпретационной работы результатов, полученных в ходе исследовательской деятельности.

- основными сведениями о биографии и художественном наследии крупнейших мастеров изобразительного искусства, представлять специфику жанров;

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРАНТРОПОЛОГИЯ»

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		л	с	с.р.		л	с	с.р.
Тема 1. Введение в историческое изучение искусства.	8	2	2	4	12	2	-	7
Тема 2. Искусство в контексте культуры. Система видов искусств.	8	2	2	4	12	-	-	7
Тема 3. Методология историко-искусствоведческих исследований.	8	2	2	4	12	-	-	7
Тема 4. Этапы исторической эволюции художественных стилей.	9	2	2	5	12	-	-	8
Тема 5. Художественные стили античности.	8	2	2	4	12	2	2	7
Тема 6. Основные стили европейского средневековья и Византии	9	2	2	5	12	2	2	7
Тема 7. Художественные стили эпохи Возрождения и переходных форм.	8	2	2	4	12	1	-	7
Тема 8. Стилиевая динамика искусства Нового времени: барокко, классицизм, просвещение, романтизм, реализм, импрессионизм.	7	2	1	4	12	-	-	7
Тема 9. Художественные стили Новейшей истории. Основные стилиевые направления в искусстве XX века.	7	2	1	4	12	-	-	7
Всего часов	72	18	16	38	72	4	4	64

6. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРАНТРОПОЛОГИЯ»

Тема 1. Введение в историческое изучение искусства.

Объект, предмет, цель и задачи истории искусства. Происхождение искусства и изобразительной деятельности. Понятие искусства. Художественное познание и художественное творчество. Художественное произведение: основные закономерности создания. Понятие художественного образа. Языки искусства. Формы организации искусства. Содержание и форма в искусстве. Мировоззрение и художественное творчество. Исторические закономерности развития искусства. Стиль как художественная закономерность, его носители, элементы, категории и факторы. Исторические классификации художественных стилей.

Тема 2. Искусство в контексте культуры. Система видов искусств.

Социокультурная обусловленность искусства.

Искусство в системе культуры. Классовое и этническое своеобразие художественной культуры. Экономическая, религиозная, моральная и политическая обусловленность содержания художественного творчества. Антропологические основания художественного познания и художественного творчества.

Классификации видов искусства.

История искусства как процесс дифференциации по видам. Образование новых и отмирание устаревших форм художественного творчества. Синтетические искусства и синтез искусств. Основные виды художественного творчества: архитектура, музыка, изобразительные искусства, литература, театр. Специфика архитектурного образа. Арсенал художественных средств архитектуры. Особенности восприятия зодчества. Функция, конструкция и форма в архитектуре. Их взаимоотношение и роль в создании художественного образа. Композиция в архитектуре. Архитектурный ансамбль. Градостроительство как синтетический вид архитектурного творчества. Виды прикладного искусства. Своеобразие образа в прикладном искусстве.

Скульптура и ее основные виды. Круглая скульптура и рельеф. Монументальная и станковая скульптура. Движение в скульптуре. Проблемы использования цвета. Живопись. Техника живописи. Темпера, масляная живопись, акварель, фреска, мозаика и др. Композиция в живописи. Пространственные построения. Понятие о перспективе. Цветовой строй картины. Колорит и его разновидности. Характеристика основных жанров в историческом развитии. Графика. Особенности графического искусства. Материалы и инструменты для рисования. Печатная графика. Выпуклая гравюра, глубокая печать, плоская гравюра. Виды графики по их назначению.

Тема 3. Методология историко-искусствоведческих исследований.

Понятия художественного метода, направления и стиля в искусстве. Структура художественной системы: художественный метод, стиль, направление, течение, школа и манера; жанр, тип творчества. Мировоззренческие факторы художественного метода. Стилеобразующие факторы творческого метода в искусстве. Произведение искусства и его структура. Соотношение содержания и формы в произведении искусства. Искусствоведческий анализ и эстетическое восприятие произведений искусства.

Особенности художественного восприятия, художественной критики и познания художественного произведения. Структура эстетического восприятия: техники рефлексивного «сведения» формы к содержанию, мировоззренческой оценки содержания, «выведения» формы из содержания.

Тема 4. Этапы исторической эволюции художественных стилей.

Канонические стили в искусстве первобытного общества и Древнего мира Проблема происхождения искусства. Периодизация. Протоканон и бессознательное творчество. Объем, Линия и Цвет как эстетические абстракции формы. Виды искусства в первобытной культуре. Пещерная живопись и ее функциональный смысл. Скульптура. Керамика. Плоскостной анимализм. Натуральное творчество. Генезис форм изображений зверя. Анималистические шедевры. Развитие женских образов и проблема их семантики. Эволюция изобразительного искусства. Искусство палеолита. Орнаментально-ритмические композиции и раннеориньяковский рисунок. Геометрические символы. Мужские и женские знаки. Эпоха мадлен. Искусство Альтамира и Ляско. Пещера как первобытный архитектурный комплекс, ее эмблематика и символика. Стили мезолита, неолита и энеолита. Техническая революция. Общие черты эпохи бронзы и железа. Главнейшие культы. Тематико-образная концепция. Человек и природа. Зооморфные и антропоморфные образы в стилевом развитии первобытного искусства.

Стили в искусстве Древнего Египта.

Мифологический полидемонизм и его художественные формы. Религиозно-художественный канон как основа творческого метода древневосточного искусства. Древнее царство (XXVII – XXIII вв. до н.э.). Пирамиды. Статуи. Рельефы. Настенные росписи. Взаимосвязь пиктографической, иероглифической письменности и изобразительного искусства. Среднее царство (XXI–XVIII вв. до н.э.) Архитектура. Скульптура и живопись. Новое царство (XVI – XI вв. до н.э.). Архитектура. Храмы. Скульптура. Стилль Амарны. Поздний период (1085–332 гг. до н.э.) Фаюмский портрет. Эллинизм.

Стили в искусстве Древней Месопотамии.

Искусство Шумера и Аккада. Зиккурат. Глиптика. Искусство Ассирии (XIII–VII вв. до н.э.). Ассирийские дворцы. Скульптура. Монументальная живопись. Искусство Вавилона. Дворец Навуходоносора. «Висячие сады». Художественные памятники-печати, скульптура, ювелирное искусство. Образ и канон.

Стили в искусстве древней Индии.

Искусство Хараппы и Мохенджо – Даро (3 тыс. до н.э.). Арийский (ведический) период искусства Индии (2- сер. 1 тыс. до н.э.). Варны. Искусство периода Ашоки (III – II вв. до н.э.). Архитектура ступы. Искусство периода Гуптов (IV–VI вв. н.э.). Архитектура и пластика.

Стилевые нормы в искусстве Китая.

Искусство династии Шань-Инь (2 тыс. до н.э.) Каллиграфия. Керамика. Искусство ранних империй (Цинь и Хань). Погребальный комплекс Цинь-Шихуана. Рельефы и живопись. Искусство раннего средневековья (III – IV вв. н.э.). Башни-пагоды. Живопись. Скульптура. Классический период китайской культуры - династии Тан (618–907 гг.) и Сун (960–1127 гг.). Основы архитектуры. Основы градостроительства. Живопись. Стили в период чужеземного владычества (XI–XII вв.). Искусства Китая в период позднего Средневековья. Символика цвета.

Искусство Японии.

Искусство Японии древнейшего периода. Эпоха кофунов (курганов). Период Нара (645–794 гг. н.э.). Храмы. Пагоды. Статуи. Период Хэйан (794–1185 гг.) Кондо. Живопись Ямато-э. Свитки. Период Камакура (1185–1333 гг.) и Муромати (1333–1568 гг.) Живопись тушью. Чайные павильоны. Японские сады. Школа декоративной живописи Кано. Период Мамояма (1573–1614 гг.) Ринпа. Замок. Декоративная живопись. Период Эдо (1614–1868) Японская гравюра.

Тема 5. Художественные стили античности.

Художественные стили античности. Мифологическое сознание и антропоморфные образы религиозного мировоззрения. Античный универсализм – от симметрии к эвритмии. Художественный канон как творческий метод, его проявления в изобразительных искусствах. Основные этапы развития греческой культуры: Крито-микенский этап.

Гомеровский этап. Архаический этап. Классический этап. Эллинистический этап. Искусство архаики (VIII-VI вв. до н.э.). Архитектура. Система ордеров. Дорический, ионический и коринфские ордера. Знаменитые храмы. Скульптура. Керамика. Искусство классики (V в. до н.э.) Архитектура. Живопись. Скульптура. Высокий стиль. Поликлет. Мирон и его школа. Фидий и рождение классического стиля. Изящный стиль. Пракситель. Живопись. Лисипп. Леохар. Вазопись. Эллинистический период (IV – I вв. до н.э.) Новые черты культуры. Эллинистическое зодчество. Скульптура периода эллинизма. Пергамская школа. Родосская школа. Малая скульптура. Искусство Древнего Рима. Искусство Рима царского периода (VIII – VI вв. до н.э.). Этрусский храм. Искусство Рима периода Республики (V-I вв. до н.э.). Архитектура. Инсула и Домус. Республиканский Форум. Скульптура. Тосканский ордер. Искусство Рима периода ранней Империи (27г. до н.э. – II в. н.э.) Августинский Рим. Форум Августа. Театры. Триумфальные арки. Гробницы. Портретная пластика. Классицизм в изобразительном искусстве. Монументально-декоративная живопись. Станковый живописный портрет. Искусство императорского Рима (II-V вв. н.э.) Амфитеатры. Форум Траяна. Термы. Упадок Рима.

Тема 6. Основные стили европейского средневековья и Византии

Основные стили европейского средневековья и Византии.

Средневековый универсализм. Церковь и регламентации религиозно-художественного канона (РХК) в разных видах искусства. Типология и трансформации РХК в разных видах художественного творчества. Искусство Византии. Генезис византийского искусства. Мозаика. Иконопись. Храмовое зодчество. Храм святой Софии. Македонский период. Комниновский Ренессанс. Палеологовский Ренессанс. Возрождение античности. Искусство империи Каролингов. Искусство в эпоху Оттона. Искусство стран Западной и Центральной Европы в эпоху Средневековья. Искусство раннего средневековья. Орнамент. Звериный стиль. Романский стиль. Особенности стиля. Школы и направления. Романский храм. Символика романского храма. Архитектура. Рыцарский замок. Монастырский ансамбль. Христианский храм. Базилика. Особенности скульптуры и живописи. Готическое искусство. Точность принципов готики. Готический собор. Ранняя готика. Собор парижской Богоматери. Витражи. Капелла. Одежда XI – XV веков. Зрелая готика. Сент-Шапель. Культура стран Западной Европы в эпоху Средневековья. Английская готика. Немецкая готика. Готическая скульптура. Развитие живописи. Позднегоготическая экспрессия. Искусство Византии.

Тема 7. Художественные стили эпохи Возрождения и переходных форм.

Художественные стили эпохи Возрождения и переходных форм.

Искусство Европейского Возрождения и стилевая характеристика эпохи. Усложнение художественных канонов и становление теоретического искусствознания. Гуманизм. Изобразительное искусство Возрождения, его характер, особая роль в общем контексте культуры эпохи. Воплощение в искусстве гуманистических идей. Антропоцентризм культуры Возрождения. Развитие интереса к отображению реальности, распространение светских сюжетов. Обновление системы художественного видения. Изучение перспективы, анатомии, законов освещения и их применение в изобразительном искусстве. Появление новых художественных техник, форм и стилей. Изменение социального статуса художника в эпоху Возрождения. Титаны Возрождения. Итальянское Возрождение. Широкое использование античного наследия. Рационализм, формирование научных основ развития искусства. Распространение монументальной фресковой живописи. Важнейшие центры искусства Возрождения в Италии и его периодизация. Тоскана и ее главные города - Флоренция, Пиза и Сиена - центры новой художественной культуры Проторенессанса. Искусство Флоренции. Джотто. Вхождение реальности в интерпретацию религиозной темы, выработка новых стилевых изобразительных приемов. Новое понимание задач композиции. Фрески Капеллы дель Арена в Падуе - главное создание Джотто. Ясность и гармония

построения ансамбля росписей, лаконичность художественного языка, драматическая выразительность целого. Росписи капелл Барди и Перуцци в церкви Санта Кроче во Флоренции. Их монументальный характер. Станковые работы мастера. Значение его художественной реформы для развития искусства Возрождения. Скульптура. Донателло. Глава новаторского направления в скульптуре. Изучение закономерностей строения человеческого тела и его движения, значение обращения к античности. Героизированный образ человека (статуи для Ор-Сан-Микеле). Поиски выражения характера и экспрессии (статуи пророков для кампанилы Флорентийского собора). Интерес к портрету, создание типа ренессансного надгробия, изображение обнаженного тела, проблемы развития свободно стоящей статуи и рельефа (бронзовый “Давид”, рельеф “Благовещение”, кафедры соборов во Флоренции и Прато). Работа в Падуе: алтарь собора Св. Антония, памятник кондотьеру Гаттамелате. Значение творчества Донателло для развития искусства Возрождения. Живопись Мазаччо и развитие новаторских традиций Джотто. Яркость индивидуальной характеристики, выразительность передачи человеческих отношений и чувств. Обобщенность и лаконизм монументальной формы. Фреска “Троица” в церкви Санта Мария Новелла. Росписи капеллы Бранкаччи церкви Санта Мария дель Кармине во Флоренции - вершина творчества Мазаччо. Сандро Боттичелли. Наиболее яркий живописец Флоренции конца XV века. Противоречивый характер его творчества. Сила экспрессии, сложность его образов, тонкость передачи настроений и чувств. Своеобразие портретных характеристик. “Поклонение волхвов” и др. Точность и выразительность рисунка, черты надломленности и тревожной возбужденности, утонченный декоративизм и элементы архаизации. “Весна”, “Рождение Венеры”, “Паллада и кентавр” и др. Общая характеристика Высокого Возрождения. Антропоцентризм - воплощение гуманистического идеала гармонически развитого, прекрасного человека. Синтез искусств, его специфика в эпоху Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи. Рисунки. Скульптурные работы. “Мадонна в гроте”, “Тайная вечеря”, новизна композиционного решения и глубина интерпретации темы. “Битва при Ангиари”, “Джоконда”. Поздние живописные работы. “Книга о живописи”. Рафаэль. Совершенное воплощение классического стиля Высокого Возрождения. Умбрийский период творчества, его ранние работы. Творческое использование достижений флорентийской школы и открытий Леонардо и Микеланджело. “Мадонны”, портреты, “Положение во гроб”. Римский период - расцвет творчества, обретение полно зрелости. Росписи стен Ватиканского дворца. Программа и художественная ценность росписей. Росписи виллы Фарензина. Портретное творчество. Алтарные композиции. “Сикстинская мадонна”. Значение творчества Рафаэля и его влияние. Микеланджело. Создание героического образа могучего и прекрасного человека. Ранние работы Микеланджело - скульптора. “Пьета”. “Давид”. Живописные работы. Картон “Битва при Кашине”. Римский период. Фрески потолка Сикстинской капеллы. Титанический образ человека. Работа над скульптурой для гробницы папы Юлия II: “Моисей” и “Рабы”. Капелла Медичи. “Страшный суд” на алтарной стене Сикстинской капеллы. Поздние скульптурные работы. Две “Пьеты”, их трагический характер. Значение позднего творчества Микеланджело для развития искусства XVII века, его влияние на современников. Джорджоне. Его новаторская роль в интерпретации мифологических и литературных тем. Портретное творчество. Связь человека с природой. Тонкость колористических решений. Венецианская трактовка гуманистического идеала. Тициан - полнокровное, жизнерадостное мировосприятие и его блестящее живописное воплощение. Формирование художника и его ранние работы. “Любовь небесная и земная”. Величавость и живость образов. “Ассунта”, “Мадонна семейства Пезаро”. Влияние Тициана на последующее развитие западноевропейской живописи. Позднее Возрождение. Крушение ренессансного идеала, угасание культуры Возрождения. Паоло Веронезе. Декоративный характер его живописи. Блестящие колористические и композиционные решения. Светский характер его произведений. Якопо Тинторетто. Тяга к достоверности реального в сочетании с мистической экзальтацией. Эмоциональность творчества, смелость композиционных решений. Новые истолкования традиционных религиозных и мифологических тем.

Своеобразие живописной манеры. Портреты. Влияние мастера на художников XVII столетия. Достижения архитектуры Ренессанса. Ф.Брунеллески. Браманте. Дж.Виньола. А.Палладио. Северное Возрождение. Особенности культуры Возрождения в Нидерландах. Эмпирический путь восприятия и показа мира нидерландскими художниками. Новые живописные задачи и новая техника масляной живописи. Значение книжной миниатюры. Роль интереса к реалиям жизни человека, его характеру. Зарождение портрета, пейзажа, бытового жанра и истоки натюрморта в религиозной живописи. Ян ванЭйк. «Гентский алтарь» и его значение для последующего развития европейской живописи. Другие работы Яна ванЭйка. Передача материального качества предмета, тонкость изображения природы, мастерство индивидуальной портретной характеристики. Иероним Босх. Переплетение в его творчестве причудливой фантастики с реалиями земного бытия. Элементы фольклора и мистики в его произведениях. Питер Брейгель - крупнейший художник Нидерландов XVI века. Связь его творчества с идеями демократических кругов Нидерландов. Новая, проникнутая философским и социальным содержанием тематика, использование фольклора. Развитие бытового жанра и пейзажа. Выдающееся место Питера Брейгеля в нидерландском искусстве XVI века. Германия в эпоху Возрождения. Связь с готической традицией. Резкое различие индивидуальных стилей как одна из особенностей немецкого Возрождения. Альбрехт Дюрер величайший художник немецкого Возрождения. Ранние живописные и графические работы. Интерес к перспективе и пропорциям человеческого тела. Поиски образа гармонически совершенного человека. Живописные и графические работы Дюрера зрелого периода. Яркость характеристик, обобщенность живописной трактовки. Дюрер как теоретик искусства. Немецкая графика эпохи Реформации и связь ее с творчеством Дюрера. Лукас Кранах Старший. Работа при Саксонском дворе и проявление большей манерности и стилизации в поздних произведениях. Ганс Гольбейн Младший - крупнейший немецкий портретист XVI века. Демократизм и выразительность ранних портретов и религиозных композиций. Значение творчества Гольбейна для развития немецкого и английского искусства. Французское Возрождение. Провансальская школа. Жан Фуке. Портреты, алтарные картины, миниатюры. Расцвет портрета во французской живописи: Жан и Франсуа Клуэ, Корнель де Лион. Карандашный портрет – специфически французское явление: Этьен и Пьер Дюмустье. Маньеризм: стилистические особенности и ведущие художники. Маньеризм в Италии и во Франции. Понтормо, Пармиджанино, Джулио Романо. Челлини, Джамболонья. Аманати. Николодель Аббате, РоссоФьорентино. Школа Фонтенбло.

Тема 8. Стилиевая динамика искусства Нового времени: барокко, классицизм, просвещение, романтизм, реализм, импрессионизм.

Основные художественные стили Нового времени.

Барокко. Барочный интерьер. Палладиовское барокко во Франции – Лувр, Версаль. Барокко в Англии. Сады. Искусство национальных школ барокко. Итальянское барокко. Бернини: «Фонтан Тритона», «Экстаз святой Терезы», «Портрет кардинала Боргезе», «Портрет Констанцы Буонарелли», собор Святого Петра. Караваджо. Полуфигурные композиции. «Юноша с корзиной фруктов», «Юноша, укушенный ящерицей», «Лютнист». Новизна «Гадалки». «Шулера». Мифологическая тематика: «Вакх», «Амур-победитель». «Ужин в Эммаусе»: театральность жестов и высочайший реализм в передаче деталей. Фландрское барокко. Рубенс. Алтарные картины «Водружение креста», «Снятие с креста». Античная тема: телесная физическая мощь, движение «Статуя Цецеры», «Союз Земли и Воды», «Вакханалия», «Венера и Адонис», «Персей и Андромеда». Рубенс – рисовальщик. «Голова святой Аполлонии». «Рыцарь в доспехах». Рубенс - портретист. Парадные портреты. «Семья Яна Брейгеля», «Соломенная шляпка». Сцены охоты. «Охота на дикого вепря», «Охота на львов». Пейзажи Рубенса: «Пейзаж с птицеловом», «Пейзаж Фландрии», «Возвращение с полей». Цикл «Жизнь Марии Медичи». «Прибытие Марии Медичи в Марсель». Испанское барокко. Индивидуальность Эль Греко: деформация тел, отказ от законов перспективы. Цвет как средство передачи настроения. «Вид Толедо». «Похороны

графа Оргаса». Голландское барокко. Рембрандт. Портреты и картины на религиозные темы, исторические, мифологические и аллегорические полотна, пейзажи, жанровые сцены и натюрморты. Рембрандт гравёр и рисовальщик. «Анатомия доктора Тульпа». «Даная». «Ночной дозор». Техника офорта. «Портрет жены брата», «Читающий юноша». «Ассур, Аман и Эсфирь», «Возвращение блудного сына».

Классицизм. Архитектура классицизма. Парк Во-ле-Виконт. Версаль. Классицизм Пуссена, Энгра. Литературные программы классицистов. *Амтир. Рококо.* Стремление к освобождению от официоза классицизма. Яркое проявление в прикладном искусстве. Жан Антуан Ватто. «Галантные празднества». «Отплытие на остров Цитеру». «Общество в парке», «Жиль», «Лавка Жерсена». Эволюция цветовой гаммы. Франсуа Буше - первый живописец короля. Плафоны, панно, картины с мифологическими, пасторальными и жанровыми сценами, нарядно-кокетливые портреты, идеализированные пейзажи ("Вид в окрестностях Бове"); эскизы для мануфактуры шпалер в Бове и для театральных декораций, гравюры для книг. Отзвуки фламандского искусства ("Геркулес и Омфала"). Пасторальные сцены с жеманными псевдопастухами и псевдопастушками, эротические сцены, сельские пейзажи. Жан Оноре Фрагонар.

Просвещение. Литературные манифесты и художественная практика; Тусклый реализм

Романтизм. Разрыв идеала и действительности. Уход в природу. Бегство в иные регионы, экзотические страны, не испорченные буржуазной цивилизацией (восточная тема в полотнах Делакруа). Уход в собственный внутренний мир (романтический портрет). Романтизм в живописи, скульптуре. Т. Жерико, Э. Делакруа «Свобода на баррикадах». Тернер - мастер пейзажной (пейзаж) живописи. "Фотографически" точное изображение природы. «Книга этюдов» Многогранность таланта Тёрнера. Эстетическая концепция возвышенного. Изображение природных катаклизмов «Снежная буря. Переход армии Ганнибала через Альпы», «Главк и Скилла» Композиции со смерчами. Марины. «Плавучая тюрьма», «Мол в Канале». «Утро после кораблекрушения» Топографические сцены. («Кафедральный собор Линкольна», «Монастырские каналы»). Увлечение исследованием эффектов цвета и освещения. Закаты и восходы. «Последний рейс корабля "Отважный"» Техника импасто. Давид. «Смерть Марата». Франциско Гойя.

Реализм. Воспроизведение типичных характеров и социальных конфликтов. Внимание к условиям труда и быта людей, их образа и стиля жизни. Домье. Литографии «Улица-Транснонен, 14 апреля 1834г.». «Добрые буржуа», «Люди юстиции», «Синие чулки». Колористическая тонкость и живописная свобода, совершенное мастерство рисунка. Гравюра «Король Неаполя». Курбе. «Похороны в Орнате», «Дробильщики камня». Точные портретные характеристики земляков Курбе. Барбизонцы. Т. Руссо, Н. Диаз, Ж. Дюпре, К. Коро, К. Руайон. Изображение природы, света и воздуха.

Импрессионизм. Теория импрессионизма. Эффект растянутого мгновения - «рапид». Э. Мане. «Завтрак на траве». Сцены парижской жизни ("Нана", "В кабачке папаши Латюиль", «Бар в «Фоли-Бержер»). К. Моне. ("Бульвар капуцинов в Париже", "Поле маков", "Руанский собор". Декоративизм («Кувшинки»). Э. Дега. Балет глазами Дега. Ренуар. Писсарро. Дивизионализм. Пуантилизм. Постимпрессионизм. Понятие постимпрессионизма. Сезанн. Устойчивые закономерности цветовых сочетаний и форм. «Натюрморт с драпировкой и кувшином». Винсент Ван Гог. Яркая цветовая гамма, выразительный рисунок и свободные композиционные решения. Пейзажи Ван Гога. Поль Гоген. «Синтетизм». Гоген на Таити.

Тема 9. Художественные стили Новейшей истории. Основные стилевые направления в искусстве XX века.

Художественные стили в искусстве XX века.

Характер искусств конца XIX – XX века. Различные направления искусства. Основные течения западного авангарда первой половины XX века. Искусство европейского модерна. Причины возникновения модерна. Архитектура модерна. Символизм в

европейском искусстве. Основные течения западного авангарда первой половины XX века. Фовизм. Основные черты. А.Матисс. В поисках чистых красок. «Накрытый стол - красная гармония» «Танец» (1909/1910), «Музыка» (1910). Раздвинутое пространство картины. «Танец» (1933/1934) Применение цветной бумаги. «Музыка» (1939) и «Румынская блуза» (1940). Синтез противоположностей. Papiersdecoupes «Красный интерьер, натюрморт на синем столе», «Египетский занавес». А.Марке, А.Дерен, Р.Дюфи, Ж.Руо, М.Вламинк. Дадаизм. Абсолютный нигилизм. «Манифест Дада 1918 года». «Святая дева» Пикабии. «LHOQQ» Марселя Дюшана. Ready-made. Марсель Дюшан. Композиция «Большое стекло». Кубизм. Пикассо. «Война», «Мир», «Герника». «Натюрморт с плетеным стулом». Портрет торговца произведениями искусства АмбруазаВоллара. «Авиньонские девицы». Коллаж. Жорж Брак. ФернанЛеже. Видимая реальность. Главные выразительные средства. Экспрессионизм. Выражение душевных состояний художника. Немецкий экспрессионизм. Эрнст Людвиг Кирхнер, Эмиль Нольде, Оскар Кокошка. Отто Дикс. Мунк. Архитектура Европы и США 20-30 гг. Стиль ардеко. Конструктивизм.Сюрреализм. Отсутствие порядка и разумного смысла. С. Дали. Натюрморт. Автопортреты. Портреты. Пейзажи. Образы Галы. «Гала». «Мрачная игра», «Атомная Леда», «Метаморфозы Нарцисса», «Постоянство памяти». «Искушение св. Антония». «Стиль Литторио» в Италии. Искусство второй половины XX века. Американский абстрактный экспрессионизм. Джексон Поллак. Ташизм во Франции. Европейская живопись послевоенного периода. Искусство постмодернизма. Поп-арт. Р. Раушенберг. Рой Лихтенштейн. Энди Уорхолл. КласОлдебург. Новый реализм. Ив Кляйн. Арманд Фернандес. Минимализм. Концептуализм. Диббетс. Боди-арт. Лэндарт. Архитектура послевоенного периода. Неофункционализм. Экспрессионизм и антифункционализм. Структурализм, необрутализм, метаболизм. Архитектурный постмодернизм, неорационализм, деконструктивизм, стиль Хай-тек.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету.

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Введение в историческое изучение искусства.

(Семинар 1.)

1. Объект, предмет, цель и задачи дисциплины «Культурантропология».
2. Специфика искусствоведческого знания и своеобразие эстетического восприятия произведения искусства.
3. Проблема стиля в искусстве.
4. Понятия, художественного метода, направления и стиля в искусстве.
5. Историческая типология стилей в искусстве.

Термины: искусство, стиль, творчество, форма, история.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ

Основные понятия истории искусств

Художественные стилевые направления в искусстве

Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Тема 2. Введение в историческое изучение искусства.

(Семинар 2.)

1. Искусство в системе культуры
2. Классификации видов искусства.
3. История искусства как процесс дифференциации по видам.

Термины: искусство, стиль, творчество, форма, история.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ

Основные понятия истории искусств

Художественные стилевые направления в искусстве

Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Тема 3. Методология историко-искусствоведческих исследований

(Семинар 3.)

1. Понятия художественного метода, направления и стиля в искусстве
2. Мировоззренческие факторы художественного метода. Проблема стиля в искусстве.
3. Искусствоведческий анализ и эстетическое восприятие произведений искусства.
4. Особенности художественного восприятия, художественной критики и познания художественного произведения.

Термины: искусство, стиль, творчество, форма, история.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ
Произведение искусства и его структура.
Структура эстетического восприятия

Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Тема 4: Этапы исторической эволюции художественных стилей.

(Семинар 4.)

1. Канонические стили в искусстве первобытного общества и Древнего мира.
2. Стили в искусстве Древнего Египта
3. Стили в искусстве Древней Месопотамии.
4. Стили в искусстве древней Индии.
5. Стилиевые нормы в искусстве Китая
6. Искусство Японии.

Термины: античность, мифология, художественный канон.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
Японская гравюра.
Искусства Китая в период позднего Средневековья

Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Тема 5: Художественные стили античности.

(Семинар 5.)

1. Общая характеристика и стилиевая периодизация античного искусства.
2. Видовое своеобразие и закономерности смены стилей в художественной практике античности.

Термины: античность, мифология, художественный канон.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы творческих работ:

Античный универсализм – от симметрии к эвритмии.

Художественный канон как творческий метод

Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Тема 6: Основные стили европейского средневековья и Византии.

(Семинар 6.)

1. Основные стили европейского средневековья и Византии.

2. Стилиевое своеобразие искусства Возрождения и переходных форм.

Термины: универсализм, канон, мозаика, иконопись, орнамент.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы творческих работ:

Средневековый универсализм.

Культура стран Западной Европы в эпоху Средневековья.

Позднегоготическая экспрессия.

Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Тема 7: Художественные стили эпохи Возрождения и переходных форм.

(Семинар 7.)

1. Искусство Европейского Возрождения и стилиевая характеристика эпохи.

2. Гуманизм. Изобразительное искусство Возрождения, его характер, особая роль в общем контексте культуры эпохи.

3. Антропоцентризм культуры Возрождения.

Термины: гуманизм, антропоцентризм.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.

2. Темы творческих работ:

Рационализм, формирование научных основ развития искусства.

Важнейшие центры искусства Возрождения в Италии и его периодизация.

Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Тема 8: Стилиевая динамика искусства Нового времени: барокко, классицизм, просвещение, романтизм, реализм, импрессионизм.

(Семинар 8.)

1. Основные художественные стили Нового времени.

2. *Барокко.* Барочный интерьер. Палладиевское барокко во Франции – Лувр, Версаль. Барокко в Англии.

3. *Классицизм.* Архитектура классицизма. Буржуазная мораль и ее структура.

4. *Просвещение.* Литературные манифесты и художественная практика. Нравственный прогресс, его признаки и критерии.

5. *Романтизм.* Разрыв идеала и действительности.

Термины: идеал, интерьер, барокко, классицизм, просвещение, романтизм.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
Рембрандт. Портреты и картины на религиозные темы
Импрессионизм. Теория импрессионизма.

Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6]

Тема 9: Художественные стили Новейшей истории. Основные стилевые направления в искусстве XX века.

(Семинар 9.)

1. Художественные стили в искусстве XX века.
2. Основные течения западного авангарда первой половины XX века.
3. Символизм в европейском искусстве.
4. Причины возникновения модерна.

Термины: модерн, символизм, минимализм, концептуализм.

Выполнить:

1. Изучить основную и дополнительную литературу по теме.
2. Темы творческих работ:
Искусство постмодернизма.
Экспрессионизм и антифункционализм.
Архитектурный постмодернизм

Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6]

7.2 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Понятие творческого метода в истории искусствоведческой мысли.
2. Методологические подходы в изучении понятия стиля в искусстве.
3. Соотношение понятий направление, стиль, школа, творческая манера.
4. Мироззренческие факторы художественного метода.
5. Стилеобразующие факторы художественного метода.
6. Метод и стиль в искусстве.
7. Творческие методы и художественные системы.
8. Своеобразие художественного образа, его отличие от научного понятия.
9. Специфика архитектурного образа. Градостроительство и синтез искусств.
10. Скульптура и ее основные виды.
11. Монументальное искусство.
12. Графика, ее выразительные средства, цвет в графике (анализ на конкретных примерах графического искусства).
13. Материалы графики, их свойства. (Конкретный анализ каждого материала на примере художественных произведений).
14. Характеристика основных видов графики (на примере произведений русских или зарубежных художников-графиков)
15. Особенности изобразительного языка книжной иллюстрации (детской, взрослой на примере произведений русских или зарубежных художников-графиков).
16. Рисунок и гравюра, их особенности (анализ на конкретных художественных произведениях).
17. Живопись, ее выразительные средства. Колорит в живописи.
18. Характеристика основных видов живописи (на конкретных художественных примерах).
19. Особенность декоративно-прикладного творчества, общность с другими видами искусства.
20. Виды декоративно-прикладного искусства по материалам и способам их художественной обработки (конкретные примеры).
21. Стилизация в декоративно-прикладном искусстве как метод трактовки природного мотива (конкретные примеры).
22. Народные художественные промыслы (Гжель, Хохлома, Городец, Палех, Федоскино, Жостовоит.п. Анализ конкретного промысла на выбор или группы промыслов, родственных по тематике, стилю).
23. Свобода и необходимость, стилевая нормативность и самовыражение в художественном творчестве.
24. Методы анализа художественных систем.
25. Закономерности исторического развития искусства.
26. Нормы стиля и особенности эстетического восприятия произведений искусства.
27. Протоканон как метод фольклора и ранних стадий искусства.
28. Основные центры первобытной изобразительной деятельности.
29. Прикладное художественное творчество и его виды.
30. Периодизация и основные стилистические периоды искусства Древнего Египта.
31. Стилевое многообразие искусства стран Древнего Востока.
32. Художественные стили античной Греции.
33. Художественные стили древнего Рима.
34. Основные стили европейского средневековья и Византии.
35. Стилевая характеристика Итальянского Возрождения.
36. Специфический характер искусства Северного Возрождения

37. Барокко как переходная система в западноевропейском искусстве XVII-XVIII вв.
38. Классицизма и его стилевые черты в западноевропейском искусстве XVII-XVIII вв.
39. «Тусклый реализм» искусства Просвещения.
40. Романтизм в западноевропейском искусстве XIX в.
41. Реализм в искусстве XIX-XX вв. и его художественные формы.
42. Импрессионизм и постимпрессионизм.
43. Стилистические особенности модерна.
44. Основные направления в искусстве XX века.
45. Массовая культура и ее стилевые характеристики.
46. Постмодернизм и контркультура.
47. Древнерусское искусство, символический характер образов, специфический изобразительный язык иконописи.
48. Русская живопись XVII в.
49. Русское искусство петровской эпохи.
50. Русское искусство середины и второй половины XVIII в.
51. Романтизм в русской живописи первой половины XIX в.
52. Реалистическая живопись второй половины XIX в.
53. Новые тенденции в русском искусстве конца XIX – начала XX вв.
54. Русский авангард начала и первой половины XX в.
55. Реалистическое искусство социалистической эпохи.

7.3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения**. Необходимо выбрать один из вариантов в соответствии с порядковым номером в академическом журнале. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить ее в соответствии с планом. Изложение должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

Вариант № 1

1. Понятие искусства. Его социальные функции.
2. Виды и жанры искусства

Вариант № 2

1. Метод и стиль в искусстве.
2. Исторические закономерности развития искусства.

Вариант № 3

1. Методология анализа и интерпретации художественных стилей.
2. Искусство первобытного общества

Вариант № 4

1. Образцы наскальной живописи эпохи палеолита
2. Палеолитические "венеры"

Вариант № 5

1. Мезолит. Образцы наскальной живописи
2. Неолит. Образцы наскальной живописи эпохи неолита

Вариант № 6

1. Образцы керамики эпохи неолита
2. Мегалиты и сакральная архитектура

Вариант №7.

1. Архитектура романского стиля
2. Живопись романского стиля

Вариант №8.

1. Искусство Византии. Исторические условия развития византийского искусства
2. Эпоха иконоборчества в художественной практике Византии

Вариант №9.

1. Общая характеристика эпохи Возрождения
2. Итальянское Возрождение

Вариант №10.

1. Модерн и его влияние на творчество XX века.
2. Основные течения западноевропейского авангарда XX в.

Вариант №11.

1. Готическая живопись
2. Региональные особенности готического стиля

Вариант №12.

1. Раннехристианское искусство
2. Искусство римского скульптурного портрета

7.4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие искусства. Его социальные функции.
2. Виды и жанры искусства
3. Метод и стиль в искусстве.
4. Исторические закономерности развития искусства.
5. Методология анализа и интерпретации художественных стилей.
6. Искусство первобытного общества
7. Образцы наскальной живописи эпохи палеолита
8. Палеолитические "венеры"
9. Мезолит. Образцы наскальной живописи
10. Неолит. Образцы наскальной живописи эпохи неолита
11. Образцы керамики эпохи неолита
12. Мегалиты и сакральная архитектура
13. Образцы скульптуры эпохи неолита
14. Условия формирования искусства Древнего Египта
15. Влияние религии Древнего Египта на его искусство
16. Периодизация истории и культуры Древнего Египта
17. Искусство додинастического периода
18. Искусство Раннего царства
19. Искусство Древнего царства
20. Искусство Среднего царства
21. Искусство Нового царства
22. Периодизация истории искусства Древней Греции
23. Крито-микенский период. Образцы крито-микенского искусства
24. Гомеровский период. Образцы искусства гомеровского периода
25. Архаика. Образцы искусства периода архаики
26. Древнегреческая классика. Образцы классического искусства
27. Эллинизм. Образцы искусства периода эллинизма
28. Общая характеристика и периодизация искусства Древнего Рима
29. Этрусское искусство
30. Искусство периода Республики
31. Искусство периода Империи
32. Раннехристианское искусство
33. Искусство римского скульптурного портрета
34. Фаюмский портрет
35. Особенности искусства западноевропейского Средневековья
36. Дороманское искусство. Образцы дороманского искусства
37. Условия формирования и развития романского стиля
38. Региональные особенности романского стиля
39. Скульптура романского стиля
40. Архитектура романского стиля
41. Живопись романского стиля
42. Орнамент романского стиля
43. Готический стиль и этапы его развития в искусстве Европы
44. Готическая архитектура
45. Готическая скульптура
46. Готическая живопись
47. Региональные особенности готического стиля
48. Английская готика
49. Испанская готика
50. Итальянская готика

51. Немецкая готика
52. Искусство Византии. Исторические условия развития византийского искусства
53. Эпоха иконоборчества в художественной практике Византии
54. Общая характеристика эпохи Возрождения
55. Итальянское Возрождение
56. Предвозрождение – Треченто - Образцы итальянского искусства конца XIII -

XIV вв.

57. Раннее Возрождение - Кватроченто
58. Высокое Возрождение - Чинквеченто
59. Позднее Возрождение и маньеризм
60. Общий обзор искусства Северного Ренессанса
61. Иероним Босх: неразгаданный художник
62. Барокко
63. Классицизм
64. Реализм
65. Испанское искусство XVII века
66. Западноевропейское искусство XVIII века
67. Рококо
68. Классицизм
69. Реалистические тенденции в искусстве Просвещения
70. Романтизм в европейском искусстве
71. Европейская художественная культура XIX века.
72. Ампи́р
73. Академизм
74. Романтизм и бидермайер
75. Реалистическое искусство.
76. Импрессионизм
77. Постимпрессионизм
78. Модерн и его влияние на творчество XX века.
79. Основные течения западноевропейского авангарда XX в.
80. Стилиевые характеристики массовой культуры
81. Постмодернизм

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- - методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- - междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- - проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- - обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Культурантропологии» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, ценностных аспектах коммуникации, взаимосвязи культуры и форм коммуникации, исторических аспектах развития форм общения, видах и типах коммуникации, коммуникационных барьерах и путях их преодоления, семиотических аспектах коммуникации во взаимосвязи с рекламной деятельностью и пиар-деятельностью. Образовательные технологии направлены на формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Это предполагает сочетание традиционных лекционно-семинарских форм учебной деятельности с широким использованием активных и интерактивных способов проведения занятий (элементы беседы в ходе лекций, проблемная лекция, элементы ролевых игр на семинарских занятиях, разбор конкретных ситуаций, дискуссии по проблемному вопросу, выполнения творчески-прикладных заданий, проведения современных мультимедийных презентаций и др.)

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оцениванием. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
зачтено	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях. Допускает не более 30% ошибок в излагаемых ответах. Демонстрирует понимание значения и сути коммуникации в жизни человека и общества.
не зачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Демонстрирует слабое понимание значения и сути коммуникации, определяющего значения общения в решении практических общественных задач.

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала, свободно выполняет предусмотренные программой задания; если он усвоил основную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной в программе; проявляет творческие способности в интерпретации учебного материала, свободно владеет специальной терминологией, грамотно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы.
Хорошо (4)	Студент обнаруживает хорошее знание учебно-программного материала, успешно выполняет предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу по курсу, без затруднений излагает материал в устной речи, владеет специальной терминологией; отвечает на дополнительные вопросы, допуская незначительные ошибки.
Удовлетворительно (3)	Студент обнаруживает знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы в вузе; справляется с выполнением предусмотренных программой заданий; знаком с основной литературой, рекомендованной программой; с некоторыми затруднениями устно излагает материал, допускает ошибки в ответе (не более 30 %), но обладает необходимыми знаниями для их исправления под руководством преподавателя.
Неудовлетворительно (2)	Студент обнаружил пробелы в знаниях основного программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной и общенаучной терминологией, затрудняется при ответах на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 2004.](#)
2. [Всеобщая история искусства : курс лекций / И. А. Пантелеева, М. М. Мирнее, М. В. Тарасова и др. — Красноярск : ИПК СФУ, 2008. — 1020 с. Гомбрих Э. История искусства. - М., Высшая школа, 1998](#)
3. [Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : учебник / Т. В. Ильина. — 4-е изд., стер. — М. : Высшая школа, 2007. — 368 с.](#)
4. [История русского и советского искусства : учеб. пособ. для вузов / М. М. Алленов, О. С. Евангулова, В. А. Плугин и др. — 2-е, перераб. и доп. — М. : Высш. шк., 1989. — 448 с.](#)
5. [История русского искусства. Т. 9, Кн. 2 / под общ. ред. И. Э. Грабаря, В. Н. Лазарева, В. С. Кеменова. — М. : Академия художеств СССР, 1965. — 440 с. .](#)
6. [Янсон Х. В., Основы истории искусств / Х. В. Янсон, Э. Ф. Янсон. — С.-Петербург : АОЗТ ИКАР, 1996. — 514 с.](#)

Дополнительная литература:

1. Аникст А. А. История английской литературы. — М.: Просвещение, 1956.
2. Афанасьев В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство Древнего и Ближнего Востока. Малая история искусства. - М., Просвещение, 1976.
3. Баткин Л. М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. — М.: Искусство, 1995
4. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М.: Просвещение, 1965.
5. Бенуа А. Н. История культуры Средневековья и ренессансной эстетики. — М.: Искусство, 1978.
6. Вазари Д. Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т. 1-5. — М.: Просвещение, 1956-1971.
7. Головин В. П. Скульптура и живопись итальянского Возрождения: влияние и взаимосвязь. — М.: Просвещение, 1985.
8. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. — М.: Просвещение, 1990.
9. Зарецкая Д. М., Смирнов В. В. Мировая художественная культура (Западная Европа и Ближний Восток)- М., ООО "Издательство МХК", 2002
10. История мировой культуры (под ред. Г. В. Драча) - Ростов-на-Дону, Феникс, 2000
11. Лосев А. Ф. Эстетика ренессанса. — М.: Просвещение, 1998.
12. Ле Гофф Ж. Цивилизация Средневекового Запада. — М.: Просвещение, 1992.
13. Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы: Средние века и Возрождение. — М.: Просвещение, 1996.

14. Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы. — М.: Знание, 1976.
15. Мировая художественная культура (Кабкова Е. П., Львова Е. П., Сарабьянов Д. В. и др.) – в 5-х книгах СПб. : Питер. 2007
16. Мировая художественная культура (под ред. Б. А.Эренгросс) - М., Высшая школа, 2001
17. Ортега и Гассет Х. Веласкес. Гойя. — М.: Просвещение, 1997.
18. Рутенбург В. И. Титаны Возрождения. — Л.: Владос, 1976.
19. Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. Мировая художественная культура - М., ЮНИТИ, 2001
20. Тучков И. И. Классическая традиция и искусство Возрождения. — М.: Просвещение, 1992
21. Хейзинга Й. Осень средневековья. — М.: Просвещение, 1988
22. Хрестоматия по мировой художественной культуре (сост.: Зарецкая Д. М., Смирнов В. В.) - М., Книголюб, 2000
23. ЭстетикаРенессанса. Т. 1-2. — М.: Просвещение, 1981.

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.