

Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)

Кафедра культурологии и музеологии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной, научной и
международной деятельности

Е.В. Савелова

24.05.2024 г.

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень специалитета

(2024 год набора,
очная форма обучения)

Направление подготовки

52.05.01 Актерское искусство

Профиль подготовки

Артист драматического театра и кино

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
Неделя	14			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	20	20	20	20
Семинарские занятия	8	8	8	8
Текущий контроль	25	25	25	25
Итого ауд.	28	28	28	28
Контактная работа	53	53	53	53
Сам. работа	82	82	82	82
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	144	144	144	144

Программу составил(и):
канд. культурологии, доц. Холодилова Елена Валериевна

Рабочая программа дисциплины
Мировая художественная культура

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.01 Актерское искусство (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1128)

составлена на основании учебного плана
« Актерское искусство », утвержденного Учёным советом вуза, протокол № 11 от 24.04.2024 г.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры культурологии и музеологии

протокол № 9 от 22.05.2024 г.
Зав. кафедрой Крыжановская Яна Станиславовна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2025-2026 учебном году на заседании кафедры
культурологии и музеологии

Протокол от _____ 2025 г. № ____
Зав. кафедрой Крыжановская Яна Станиславовна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2026-2027 учебном году на заседании кафедры
культурологии и музеологии

Протокол от _____ 2026 г. № ____
Зав. кафедрой Крыжановская Яна Станиславовна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры
культурологии и музеологии

Протокол от _____ 2027 г. № ____
Зав. кафедрой Крыжановская Яна Станиславовна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры
культурологии и музеологии

Протокол от _____ 2028 г. № ____
Зав. кафедрой Крыжановская Яна Станиславовна

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

формирование целостного видения культурно-исторического процесса через призму духовно-художественного компонента культуры, ознакомление с основными идеями, образами и ценностными ориентирами, сконцентрированными в художественной культуре различных эпох и цивилизаций, активизация личностного и творческого потенциала, развитие умений по применению полученных знаний в практической и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Дисциплина «Мировая художественная культура» входит в блок обязательных дисциплин базовой части Б.1.0.11 рабочего учебного плана подготовки бакалавров. Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в средней школе при изучении гуманитарных дисциплин и предметов эстетического цикла.	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	История кинематографа	
2.2.2	История литературы	
2.2.3	Эстетика	

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

Знать:

- историю культуры в широком контексте;
- историю и теорию искусств;
- базовые национальные ценности.

Уметь:

- анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в связи с политическими, научными, философскими, эстетическими идеями определенной исторической эпохи;
- определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию.

Владеть:

- методикой анализа произведения искусства;
- профессиональной терминологией.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

- шедевры мировой художественной культуры, диалогические культурные связи в них;
- основы и принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от социально-исторического, этического и философского контекста развития общества;
- уникальные исторические этнорегиональные феномены художественной культуры; национальные, религиозные, гуманистические ценности в истории мировой художественной культуры;
- общекультурный, мировоззренческий исторический контекст развития художественной культуры, связь научных и технических открытий с развитием художественной культуры;
- языки художественной культуры.

3.2 Уметь:

- выявлять особенности и своеобразие художественных культур различных эпох и цивилизаций, различия между этнонациональными культурами и общечеловеческие ценностные модели;
- выстраивать межкультурные коммуникации;
- соотносить культурный и социально-духовный опыт с личными духовными и ценностными ориентирами;
- применять научную культурологическую и искусствоведческую терминологию в теоретической и практической профессиональной деятельности;
- анализировать и интерпретировать выразительные средства разных видов искусств в определенном историческом контексте.

3.3 Иметь навыки и (или) опыт деятельности:

- интерпретации культурно-исторических художественных феноменов в гуманистическом контексте;
- самостоятельного анализа произведений художественной культуры с аксиологических, мировоззренческих и эстетических позиций;
- ведения культурного диалога по проблемам художественной культуры;

- применения знания языков художественной культуры и их культурно-исторической интерпретации в собственной профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
Художественная культура и искусство в системе культуры /Раздел/				
Тема 1. Художественная культура в метасистеме культуры	1			
Функции художественной культуры (лекция) /Лек/		2	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.2 Л2.5Л3.3
Мировоззренческие аспекты традиционной художественной культуры Японии (семинарское занятие) /Сем зан/		2	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.2 Л2.5 Л2.9Л3.3
Художественная культура в метасистеме культуры (самостоятельная работа) /Ср/		11	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.2 Л2.5Л3.3
Художественная культура в метасистеме культуры (текущий контроль) /ТК/		4	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.2 Л2.5Л3.3
Тема 2. Искусство как основа и системообразующая доминанта художественной культуры	1			
Искусство как основа и системообразующая доминанта художественной культуры. Образ Древа Мирового в художественной культуре (лекция) /Лек/		2	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5Л3.1 Л3.3
Искусство как основа и системообразующая доминанта художественной культуры (самостоятельная работа) /Ср/		11	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5Л3.3
Искусство как основа и системообразующая доминанта художественной культуры (текущий контроль) /ТК/		3	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5Л3.3
Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
История мировой художественной культуры /Раздел/				
Тема 3. Художественная культура Древнего мира	1			
Художественная культура Древнего мира. Генезис искусства (лекция) /Лек/		2	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5Л3.1
Художественная культура древних цивилизаций (лекция) /Лек/		2	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5Л3.1
Художественная культура Древнего мира (самостоятельная работа) /Ср/		10	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5Л3.1
Художественная культура Древнего мира (текущий контроль) /ТК/		3	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5Л3.1
Тема 4. Художественная культура Древней Руси, Западной Европы и арабского халифата в эпоху средневековья	1			
Художественная культура Западной Европы и Арабского Халифата в эпоху средневековья (лекция) /Лек/		2	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5Л3.1
Художественная культура Византии. Древняя Русь: у истоков русской художественной культуры (семинарское занятие) /Сем зан/		2	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5Л3.1

Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
Художественная культура Византии, Древней Руси, Западной Европы и Арабского Халифата в эпоху средневековья (самостоятельная работа) /Ср/		10	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5Л3.1
Художественная культура Византии, Древней Руси, Западной Европы и Арабского Халифата в эпоху средневековья (текущий контроль) /ТК/		3	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5Л3.1
Тема 5. Художественная культура Западной Европы в эпоху Возрождения и Нового времени	1			
Художественная культура Западной Европы в эпоху Возрождения. Библийские сюжеты в произведениях мастеров эпохи Возрождения (лекция) /Лек/		2	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.3
Внестилевая линия в художественной культуре 17 века (семинарское занятие) /Сем зан/		2	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.3
Художественная культура Западной Европы в эпоху Возрождения и Нового времени (самостоятельная работа) /Ср/		10	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5Л3.1
Художественная культура Западной Европы в эпоху Возрождения и Нового времени (текущий контроль) /ТК/		3	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.5Л3.1
Тема 6. История художественной культуры России XVIII- XIX веков и Европы XIX века	1			
Отечественная и западноевропейская художественная культура XIX века. Образ цветка в художественной культуре (лекция) /Лек/		2	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.2 Л2.6 Л2.7Л3.2
Образы музыкальных инструментов в произведениях художественной культуры (лекция) /Лек/		2	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.2 Л2.6 Л2.7Л3.2
История художественной культуры России XVII-XIX веков и Европы XIX века (самостоятельная работа) /Ср/		10	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.2 Л2.6 Л2.7Л3.2
История художественной культуры России XVII-XIX веков и Европы XIX века (текущий контроль) /ТК/		3	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.2 Л2.6 Л2.7Л3.2
Тема 7. Художественная культура России, Западной Европы и Америки XX – начала XXI веков	1			
Художественная культура России, Западной Европы и Америки XX – начала XXI веков. Музы великих художников рубежа XIX-XX веков (лекция) /Лек/		2	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.2 Л2.3Л3.1
Художественная культура России, Западной Европы и Америки XX – начала XXI веков (самостоятельная работа) /Ср/		10	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.2 Л2.3Л3.1
Художественная культура России, Западной Европы и Америки XX – начала XXI веков (текущий контроль) /ТК/		3	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.2 Л2.3Л3.1
Тема 8. Современная художественная жизнь России	1			
Современная художественная жизнь России. Язык киноискусства (лекция) /Лек/		2	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.2 Л2.6 Л2.7Л3.2
Философские мотивы в кинематографическом творчестве А. Тарковского (семинарское занятие) /Сем зан/		2	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.2 Л2.4 Л2.6 Л2.7 Л2.8Л3.2
Современная художественная жизнь России (самостоятельная работа) /Ср/		10	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.2 Л2.6 Л2.7Л3.2
Современная художественная жизнь России (текущий контроль) /ТК/		3	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.2 Л2.6 Л2.7Л3.2

Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
Экзамен /Раздел/				
Тема 9. Промежуточный контроль	1			
Промежуточный контроль /Экзамен/		9	ОПК-1	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.10 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7 Л2.8 Л2.9Л3.1 Л3.2 Л3.3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Темы рефератов по дисциплине

1. Первобытное искусство и авангард.
2. Идеал женской красоты в искусстве Древнего Египта.
3. Сакральная функция искусства в художественной культуре древних цивилизаций.
4. Египетские мотивы в архитектуре последующих эпох.
5. Египетский храм как модель мира.
6. Художественная интерпретация «Илиады» и «Одиссеи» в произведениях искусства.
7. Скульптура «Лаокоон с сыновьями» Агесандра, Афинодора, Полидора и картина «Лаокоон» Эль Греко.
8. Влияние Византии на развитие художественной культуры Древней Руси.
9. Влияние фаюмского портрета на русскую иконопись.
10. Образ «Тайной вечери» в искусстве Возрождения.
11. Образ человека в творчестве Леонардо да Винчи и Альбрехта Дюрера.
12. Роль и место средневековых традиций в искусстве Северного Возрождения.
13. Добродетели и пороки в произведениях мастеров Северного Возрождения.
14. Мотив театра в трагедии «Гамлет».
15. Образы Гамлета и Офелии в художественной литературе, изобразительном искусстве, театре и кино.
16. Развитие стиля барокко в архитектуре, его национальные особенности, ведущие мастера.
17. Человек и новая картина мира в произведениях искусства XVII–XVIII веков.
18. Эстетические и историко-психологические предпосылки появления и развития маньеризма.
19. Сады и парки Европы XVII–XVIII века.
20. Интерпретация произведения В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» в музыкальном, театральном искусстве и кино.
21. Лирический пейзаж А. Сислея и русская пейзажная живопись.
22. Французский импрессионизм и японское искусство.
23. Автопортрет в творчестве В. ван Гога.
24. Образ Санкт-Петербурга в произведениях художественной культуры.
25. Философско-психологическая проблематика в русской пейзажной и религиозной живописи.
26. Образ зеркала в мировой художественной культуре.
27. Образ «блудного сына» в мировой художественной культуре.
28. Образ Древа Мирового в произведениях постимпрессионистов.
29. Концепция любви в творчестве М. Шагала.
30. Художественное двоемирие в произведениях зарубежных художников.
31. Сказка и музыка в произведениях художников «Голубой розы».
32. Религиозная тематика творчества символистов.
33. Графическая интерпретация литературных произведений в творчестве О. Бердслея.
34. Женские образы в творчестве Г. Климта.
35. Принцип природосообразности в искусстве модерна.
36. Образ Демона в поэзии М. Лермонтова и живописи М. Врубеля.
37. Образ Вечной женственности в философии, поэзии и живописи символизма.
38. Философия черного цвета в произведениях О. Редона.
39. Образ времени в произведениях современного искусства.
40. Образ А. Модильяни в кинематографе.
41. Мотив духовной инициации в произведениях художников Серебряного века.
42. Песнь Песней в Библии, в произведении А.И. Куприна «Суламифь» и в картинах М. Шагала.
43. Реминисценции творчества В. Ван Гога в картинах художников Парижской школы.
44. Интерпретация образа Арлекина в творчестве П. Пикассо.
45. Новое понимание гуманизма в творчестве Х. Сутина.
46. Античные сюжеты в графике П. Пикассо.
47. Живопись П. Пикассо и поэзия Г. Аполлинера.
48. Творчество Х.Л. Борхеса и культура постмодернизма.
49. Образ зеркала, книги и лабиринта в произведениях Х.Л. Борхеса.
50. Образ книги и библиотеки в современном искусстве.
51. Образ дома и бездомности в творчестве А. Тарковского.
52. Традиции А. Тарковского в современном отечественном и западноевропейском кинематографе.

Памятники по истории художественной культуры, рекомендуемые к запоминанию, атрибуции, описанию и художественному анализу

ПЕРВОБЫТНАЯ КУЛЬТУРА

1. Женская статуэтка («Венера»). Виллендорф, Австрия. Ок. 30 тыс. лет до н.э.
2. Пещерная живопись эпохи верхнего палеолита
 - а) Полихромные изображения бизона и кабана. Альтамира, Испания. Ок. 12 тыс. лет до н.э.
 - б) Лошадь. Ляско. Франция. Ок. 12 тыс. лет до н.э.
 - в) Череда мамонтов. Фон де Гом. Франция. Ок. 12 тыс. лет до н.э.
3. Наскальные изображения (петроглифы). Хабаровский край. Ок. 12 тыс. лет до н.э.

КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Культура Древнего Египта:

1. Пирамиды Джосера, Хеопса, Хефрена и Микерина в Гизе. 1-я половина 3 тыс. до н.э.
2. Ритуально-мифологические изображения в культуре Древнего Египта
 - а) Большой сфинкс фараона Хефрена. Гиза. 27 в. до н.э.
 - б) Статуя царского писца Каи. Середина 3 тыс. до н.э. Париж, Лувр.
 - в) Интерьер храма. Карнак. 15 в. до н.э.
 - г) Психостасия. «Книга мертвых». Ок. 15 в. до н.э. Лондон, Британский музей.
 - д) Семья фараона Эхнатона. Рельеф. Амарна. 1360 г. до н.э. Каир, Египетский музей.
3. Тутмес. Портрет царицы Нефертити. 14 в. до н.э. Берлин, Государственный музей.
4. Фаюмские портреты
 - а) Портрет юноши в золотом венке. 2 в. н.э. Москва, Государственный музей изобразительных искусств.
 - б) Портрет пожилого римлянина. 2-я половина 1 в. н.э. Москва, Государственный музей изобразительных искусств.

Культура Шумера, Аккада, Ассирии и Вавилона:

1. Ритуально-мифологические изображения в культуре Шумера, Аккада, Ассирии и Вавилона
 - а) Зиккурат в Уре. Конец 3 тыс. до н.э.
 - б) Статуя сановника Эбих-иля. Середина 3 тыс. до н.э. Париж, Лувр.
 - в) Саргон II. Рельеф. Конец 8 в. до н.э. Париж, Лувр.
 - г) Ворота богини Иштар из Вавилона. 6 в. до н.э. Берлин, Государственный музей.

Культура Древнего Китая:

1. Ритуально-мифологические изображения в культуре Древнего Китая
 - а) Ритуальный бронзовый сосуд типа юй. Конец 12–начало 11 в. до н.э.
 - б) Скульптуры воинов из могилы императора Цинь Шихуана. Провинция Шеньси. 3 в. до н.э.
 - в) Пагода Сунъюэсы. Провинция Хэнань. 520 г.
 - г) Ван Вэй. «Горы под снегом». 8 в. Пекин, Музей Гугун.

Культура Древней Индии:

1. Ритуально-мифологические изображения в культуре Древней Индии
 - а) Ступа. Санчи. 3–1 вв. до н.э.
 - б) Якшини. Рельеф ворот ступы в Санчи. 1 в. до н.э.
 - в) Роспись пещерного храма в Аджанте. 4–7 вв.
 - г) Будда. Стела из Катры. Начало 2 в. Муттра, Археологический музей.

Культура Мезоамерики:

1. Ритуально-мифологические изображения в культуре майя и ацтеков
 - а) Храм Кукулькана. Майя. Чичен-Ица. 7 в. н.э.
 - б) Притолока № 24. Майя. Йашчилан. Ок. 725 г. н.э.
 - в) Кецалькоатль. Фрагмент из «кодекса Борджиа». Ацтеки. 9–11 вв. Лондон, Британский музей.
 - г) «Камень Солнца». Ацтеки. 9–11 вв. Мехико, Национальный музей антропологии.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Античная культура

Древняя Греция:

1. Парфенон. Архитекторы Иктин и Калликрат. Афины. 447–432 гг. до н.э.
2. Древнегреческая керамика
 - а) Ваза «камарес» минойской эпохи. Ок. 19–17 вв. до н.э.
 - б) Гермес, Дионис и нимфы. Краснофигурный кратер. Ок. 440 г. до н.э. Москва, Государственный музей изобразительных искусств.
 - в) Геракл, Кербер и Эврисфей. Чернофигурная гидрия. Ок. 525 г. до н.э. Париж, Лувр.
 - г) Молодая женщина у надгробия. Белофонный лекиф. 440–430 гг. до н.э. Мюнхен, Музей античного прикладного искусства.
3. Мирон. «Дискобол». Середина 5 в. до н.э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Рим, музей Терм.
4. Поликлет. «Дорифор». Ок. 440 г. до н.э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Рим, Национальный музей.
5. Фидий. «Афина».
- а) Афина Варвакион. Уменьшенная мраморная копия римского времени статуи Афины Парфенос Фидия. 438 г. до н.э.

Афины, Национальный музей.

б) Афина Лемния. Реконструкция статуи Фидия на Афинском Акрополе. Около 450 г. до н.э. Дрезден, Скульптурное собрание.

6. Ника Самофракийская. Ок. 200 г. до н.э. Париж, Лувр.

7. Агесандр (?). «Венера Мелосская». 3–2 вв. до н.э. Париж, Лувр.

Древний Рим:

1. Колизей. 75–80 гг. н.э.

2. Римский скульптурный портрет. 1–3 вв. н.э.

а) Статуя Августа. Начало 1 в. н.э. Рим, Ватикан.

б) Портрет императора Веспасиана. 69–70 гг. н.э. Копенгаген, Глиптотека.

в) Портрет Каракаллы. Ок. 211–217 гг. н.э. Неаполь, Национальный музей.

г) Портрет сирийки. 2-я половина 2 в. н.э. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

2. Византия

1. Храм св. Софии. Архитекторы Анфимий и Исидор. Константинополь. 532–537 гг.

2. Иконопись Византии. 6–11 вв.

а) Император Юстиниан со свитой. Мозаика церкви Сан-Витале. Равенна, Италия. 546–548 гг.

б) Христос Пантократор. Мозаика купола церкви монастыря Дафни близ Афин. 2-я половина 11 в.

в) Добрый пастырь с овцами. Мозаика мавзолея Галлы Плацидии. Равенна, Италия. 425 г.

3. Средневековая культура

1. Храмовое зодчество Средневековья

а) Соборный комплекс в Пизе. Италия. 1060–1278 гг.

б) Собор в Вормсе. Германия. 1016–13 в.

в) Собор в Кельне. Германия. 1248–1322 гг., завершен в 1842–1880 гг.

г) Интерьер собора в Кентерберии. Англия. 1174–1495 гг.

2. Собор Нотр-Дам де Пари. Париж, Франция. 1163–1351 гг.

3. Религиозное искусство Средневековья

а) Христос коронует Генриха II и Кунигунду. Миниатюра. 1002–1014 гг. Мюнхен, Государственная библиотека.

б) Адам и Ева. Капитель из собора Сен-Пьер в Клуни. Франция. 1109–1113 гг.

в) Богоматерь с младенцем. Витраж. Собор в Шартре. Франция. 12–13 вв.

г) Губерт и Ян ван Эйки. Гентский алтарь. Собор св. Бавона. Гент, Нидерланды. 1426–1432 гг.

4. Культура эпохи Возрождения

Италия:

1. Джотто ди Бондоне. «Поцелуй Иуды». Фреска капеллы дель Арена. Падуя. Ок. 1350 г.

2. Сандро Боттичелли (Алессандро ди Мариано Филиппи). «Рождение Венеры». Ок. 1483–1484 гг. Флоренция, галерея Уффици.

3. Собор св. Петра. Архитектор Донато д'Анджело Браманти. Рим. 1560 г.

4. Леонардо да Винчи. «Тайная вечеря». Стенная роспись трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие. Милан. Ок. 1495–1497 гг.

5. Леонардо да Винчи. «Джоконда» («Мона Лиза»). После 1510 г. Париж, Лувр.

6. Рафаэль (Раффаэлло Санти). «Сикстинская мадонна». 1515–1519 гг. Дрезден, Картинная галерея.

7. Микеланджело Буонаротти. Росписи Сикстинской капеллы. Рим. 1508–1512 гг.

а) Сотворение светил.

б) Сотворение Адама.

в) Грехопадение и изгнание из рая.

г) Страшный суд. Грешник.

8. Микеланджело Буонаротти. «Давид». 1501–1504 гг. Флоренция, Академия изящных искусств.

9. Джорджоне (Джорджо Барбарелли да Кастельфранко). «Спящая Венера». Ок. 1508–1510 гг. Дрезден, Картинная галерея.

10. Тициан (Тициано Вечеллио). «Венера Урбинская». Ок. 1538 г. Флоренция, галерея Уффици.

Нидерланды:

1. Иеронимус Босх. «Сад наслаждений». Начало 16 в. Мадрид, Прадо.

2. Питер Брейгель Старший. «Охотники на снегу». 1565 г. Вена, Музей истории искусств.

Германия:

1. Альбрехт Дюрер. «Четыре апостола». 1526 г. Мюнхен, Старая Пинакотекa.

5. Европейская культура Нового Времени

Барокко:

1. Творчество Джованни Лоренцо Бернини

а) Алтарная группа «Экстаз св. Терезы». Рим, капелла Корнаро. 1645–1652 гг.

б) Кафедра в соборе св. Петра. Рим. 1657–1666 гг.

в) Колоннада и площадь св. Петра. Рим.

г) «Аполлон и Дафна». 1622–1625 гг. Рим, музей и галерея Боргезе.

2. Микеланджело Меризи да Караваджо. «Призвание апостола Матфея». 1599–1600 гг. Рим, церковь Сан Луиджи деи Франчези.

3. Питер Пауль Рубенс. «Персей и Андромеда». Начало 1620-х гг. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

4. Рембрандт Харменс ван Рейн. «Возвращение блудного сына». 1668–1669 гг. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

5. Антонис ван Дейк. «Семейный портрет». 1621 г. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

6. Эль Греко (Доменико Теотокопули). «Апостолы Петр и Павел». 1614 г. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

7. Диего Родригес де Сильва Веласкес. «Менины». 1656 г. Мадрид, Прадо.

Классицизм:

1. Никола Пуссен. «Танкред и Эрминия». 1630-е гг. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.
2. Дворцово-парковый ансамбль Версаля. Архитекторы Ф. Леруа, Л. Лево, Ф. д'Орбе, Ж. Ардуэн-Мансар, А. Ленотр. Франция. 17 в.
- а) Королевский дворец. 1668 г.
- б) Галерея зеркал Королевского дворца. 1687 г.
- в) Оранжерея.
- г) Малый Трианон в Версальском парке. 1762–1768 гг.
3. Лики эпохи в творчестве мастеров 18 века
- а) Антуан Ватто. «Жиль». 1720 г. Париж, Лувр.
- б) Жак Луи Давид. «Смерть Марата». 1793 г. Брюссель, Музей современного искусства.
- в) Уильям Хогарт. «Арест». Гравюра из серии «Карьера продажной женщины». 1732 г. Лондон, Национальная галерея.
- г) Жан-Батист Шарден. «Натюрморт». Середина 18 в. Париж, Музей Коньяк-Же.
6. Европейская культура XIX века

Академизм

1. Жан Огюст Доминик Энгр. «Портрет мадемуазель Ривьер». 1805 г.

Романтизм

1. Франсиско Хосе де Гойя. «Портрет семьи Карлоса IV». 1800 г.
2. Франсиско Хосе де Гойя. «Сон разума порождает чудовищ». Лист 43 из серии "Капричос". 1793–1803 гг.
3. Теодор Жерико. «Бег свободных лошадей». 1817 г.
4. Уильям Тернер. «Дождь, пар и скорость». 1844 г.
5. Эжен Делакруа. «Свобода, ведущая народ (28 июля 1830 г.)». 1830 г.

Реализм

1. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». 1849–1850 гг.
2. Жан Франсуа Милле. «Сборщицы колосьев». 1857 г.
3. Камиль Коро. «Воз сена». 1860 г.
4. Оноре Домье. «Дон Кихот». 1866–1868 гг.

Импрессионизм

1. Камиль Писсарро. «Бульвар Монмартр в Париже». 1897 г.
2. Клод Оскар Моне. «Лягушатник». 1869 г.
3. Клод Оскар Моне. «Руанский собор. Портал и башня Сен-Ромен в полдень. Гармония голубого и золотого цветов». 1893 г.
4. Огюст Роден. «Мыслитель». 1888 г.
5. Огюст Роден. «Поцелуй». 1886 г.
6. Пьер Огюст Ренуар. «Зонтики». 1883 г.
7. Пьер Огюст Ренуар. «Портрет Жанны Самари». 1877 г.
8. Эдгар Дега. «Голубые танцовщицы». Около 1879 г.
9. Эдуард Мане. «Бар в "Фоли-Бержер"». 1882 г.
10. Эдуард Мане. «Завтрак на траве». 1863 г.

Постимпрессионизм

1. Анри де Тулуз-Лотрек. «Танец в Мулен Руж». 1890 г.
2. Винсент ван Гог. «Звездная ночь». 1889 г.
3. Винсент ван Гог. «Подсолнечники». 1888 г.
4. Винсент ван Гог. «Портрет художника». 1889 г.
5. Поль Гоген. «Таитянские пасторали». 1893 г.
6. Поль Сезанн. «Большая сосна близ Экса». 1890-е гг.
7. Поль Сезанн. «Персики и груши». 1888–1890 гг.

Неоимпрессионизм

1. Жорж Сера. «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт». 1884 г.
2. Поль Синьяк. «Сосна Сен-Тропез». 1909 г.

Модерн

1. Гюстав Климт. «Юдифь». 1901 г.
2. Обри Бердслей. «Кульминация». Иллюстрация к пьесе О. Уайльда "Саломея". 1894 г.

Символизм

1. Гюстав Моро. «Эдип и Сфинкс». 1864 г.
2. Морис Дени. «Католическое таинство». 1890 г.
3. Одилон Редон. «Циклоп». 1898 г.
4. Одилон Редон. «Возможно, первая попытка зрения осуществилась в цветке». 1883 г. Париж, Национальная библиотека.
7. Художественные направления рубежа 19–20 вв.

Экспрессионизм:

- а) Эдвард Мунк. «Крик». 1893 г. Осло, Национальная галерея.

Модерн:

- а) Гюстав Климт. «Юдифь». 1901 г. Вена, Австрийская галерея.

Фовизм:

- а) Анри Матисс. «Танец». 1910 г. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.

Кубизм:

1. Творчество Пабло Пикассо

а) «Девочка на шаре». 1905 г. Москва, Государственный музей изобразительных искусств.

б) «Авиньонские девицы». 1907 г. Нью-Йорк, Музей современного искусства.

Сюрреализм:

1. Творчество Сальвадора Дали

а) «Постоянство памяти». 1931 г. Нью-Йорк, Музей современного искусства.

б) «Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения». 1944 г. Лугано, собрание Тиссен-Борнемиса.

8. Архитектура Западной Европы и США 1-ой половины 20 века

а) Собор Саграда Фамилия. Архитектор Антонио Гауди. Испания, Барселона. 1884–1926 гг. (не завершена)

б) Дом над водопадом. Архитектор Франк Ллойд Райт. Пенсильвания, Бир-Ран. 1936 г.

в) Капелла Нотр-Дам-дю-О. Архитектор Ле Корбюзье (Шарль Эдуард Жаннере). Франция, Роншан. 1950–1955 гг.

г) Сиграм Билдинг. Архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ (совместно с Ф.К.Джонсоном). Нью-Йорк. 1956–1957 гг.

2. Архитектура и искусство Европы и США 70–80-х гг. 20 в.

а) Поп-арт. Энди Уорхолл. «Мерилин». 1964 г. Частное собрание.

б) Концептуализм. Георг Сегал. «Алиса, ее история и музыка, которую слышат». 1970 г. Мюнхен, Пинакотека современного искусства.

в) Хай-тек. Национальный Центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду («Бобур»). Архитекторы Р. Пиано и Р. Роджерс. Париж. 1977 г.

г) Контекстуализм. Пьяцца д'Италия. Архитектор Ч. Мур. Новый Орлеан. 1977 г.

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ

1. Культура России 10–17 вв.:

1. Храмовое зодчество Древней Руси

а) Софийский собор. Новгород. 1052 г.

б) Храм Покрова на Нерли. Владимирская обл. 1165 г.

в) Успенский собор. Архитектор Аристоклест Фиораванти. Москва, Кремль. 1475–1479 гг.

г) Покровский собор («Храм Василия Блаженного»). Архитекторы Постник и Барма. Москва. 1555–1561 гг.

2. Владимирская богородица. Икона. Константинополь. Начало 12 в. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

3. Спас Нерукотворный. Икона. Новгород. Середина 12 в. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

4. Феофан Грек (?). «Преображение». Икона. Москва. Начало 15 в. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

5. Андрей Рублев. «Троица». Икона. Около 1411 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

6. Дионисий. «Распятие». Икона. 1500 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

7. Симон Ушаков. «Древо Государства Московского» (Похвала Богородице Владимирской). Икона. 1668 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

2. Культура России 18 в.:

1. Архитектура русского барокко

а) Храм Троицы в Никитниках. Москва. 1634 г.

б) Петропавловский собор. Архитектор Доменико Трезини. Санкт-Петербург. 1712–1733 гг.

в) Собор Смольного монастыря. Архитектор Бартоломео Франческо Растрелли. Санкт-Петербург. 1748–1764 гг.

г) Большой дворец («Петродворец»), Большой каскад и Самсоновский канал. Архитекторы И. Браунштейн, Ж.-Б. Леблон, Б.Ф.Растрелли и др.). Петергоф. 1714–1725, 1745–1755 гг.

2. Этьенн Морис Фальконе. Памятник Петру I. Санкт-Петербург. 1768–1778 гг.

3. Дмитрий Григорьевич Левицкий. «Портрет Екатерины II». 1783г. Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.

4. Владимир Лукич Боровиковский. «Портрет М. И. Лопухиной». 1797 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

5. Федор Степанович Рокотов. «Портрет А. П. Струйской». 1772 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.

6. Архитектура русского классицизма

а) Здание Сената. Архитектор Матвей Федорович Казаков. Москва, Кремль. 1776–1787 гг.

б) «Пашков дом» (Российская Государственная библиотека). Архитектор Василий Иванович Баженов. Москва. 1780–1786 гг.

в) Казанский собор. Архитектор Андрей Никифорович Воронихин. Санкт-Петербург. 1801–1811 гг.

г) Исаакиевский собор. Архитектор Огюст де Монферран. Санкт-Петербург. 1817–1820 гг.

д) Здания министерств и арка Главного штаба на Дворцовой площади. Архитектор Карл Иванович Росси. Санкт-Петербург. 1819–1829 гг.

3. Отечественная культура XIX века

Русская архитектура XIX века

1. Адмиралтейство. Архитектор Андреян Дмитриевич Захаров. Санкт-Петербург. 1806–1823 гг.

2. Здания министерств и арка Главного штаба на Дворцовой площади. Архитектор Карл Иванович Росси. Санкт-Петербург. 1819–1829 гг.

3. Исаакиевский собор. Архитектор Огюст Рикар де Монферран. Санкт-Петербург. 1817–1820 гг.

3. Казанский собор. Архитектор Андрей Никифорович Воронихин. Санкт-Петербург. 1801–1811 гг.

Академизм

1. Аргунов Николай Иванович. «Портрет П. И. Ковалевой-Жемчуговой». 1802–1803 гг.

2. Брюллов Карл Павлович. «Последний день Помпеи». 1833 г.

Романтизм

1. Кипренский Орест Адамович. «Портрет поэта А. С. Пушкина». 1827 г.

Реализм

1. Крамской Иван Николаевич. «Неизвестная». 1883 г.

2. Куинджи Архип Иванович. «Ночь на Днепре». 1880 г.
3. Левитан Исаак Ильич. «Над вечным покоем». 1894 г.
4. Левитан Исаак Ильич. «У омута». 1892 г.
5. Нестеров Михаил Васильевич. «Видение отроку Варфоломею». 1889–1890 гг.
6. Опекушин Александр Михайлович. Памятник А.С. Пушкину. Москва. 1880 г.
7. Опекушин Александр Михайлович. Памятник генерал-губернатору Восточной Сибири, графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому. Хабаровск. 1891 г. (воссоздан скульптором Л. В. Аристовым в 1992 г.)
8. Перов Василий Григорьевич. «Портрет Ф. М. Достоевского». 1872 г.
9. Polenov Василий Дмитриевич. «Московский дворик». 1878 г.
10. Репин Илья Ефимович. «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 г.» 1885 г.
11. Саврасов Алексей Кондратьевич. «Проселок». 1873 г.
12. Серов Валентин Александрович. «Девочка с персиками». 1887 г.
13. Суриков Василий Иванович. «Боярыня Морозова». 1887 г.
14. Федотов Павел Андреевич. «Вдовушка». 1851–1852 гг.
15. Шишкин Иван Иванович. «Рожь». 1878 г.
16. Айвазовский Иван Константинович. «Черное море». 1881 г.
17. Васильев Федор Александрович. «Мокрый луг». 1872 г.
18. Васильев Федор Александрович. «Оттепель». 1871 г.
19. Васнецов Виктор Михайлович. «Аленушка». 1881 г.
20. Венецианов Алексей Гаврилович. «На пашне. Весна». 1820-е г.
21. Верещагин Василий Васильевич. «Апофеоз войны». 1870–1871 гг.
22. Ге Николай Николаевич. «Что есть истина?» 1890 г.
23. Иванов Александр Андреевич. «Явление Христа народу». 1837–1857 гг.
24. Крамской Иван Николаевич. «Неизвестная». 1883 г.
25. Куинджи Архип Иванович. «Ночь на Днепре». 1880 г.
26. Левитан Исаак Ильич. «Над вечным покоем». 1894 г.
27. Левитан Исаак Ильич. «У омута». 1892 г.
28. Нестеров Михаил Васильевич. «Видение отроку Варфоломею». 1889–1890 гг.
29. Опекушин Александр Михайлович. Памятник А.С. Пушкину. Москва. 1880 г.
30. Опекушин Александр Михайлович. Памятник генерал-губернатору Восточной Сибири, графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому. Хабаровск. 1891 г. (воссоздан скульптором Л. В. Аристовым в 1992 г.)
31. Перов Василий Григорьевич. «Портрет Ф. М. Достоевского». 1872 г.
32. Polenov Василий Дмитриевич. «Московский дворик». 1878 г.
33. Репин Илья Ефимович. «Иван Грозный и сын его Иван. 16 ноября 1581 г.» 1885 г.
34. Саврасов Алексей Кондратьевич. «Проселок». 1873 г.
35. Серов Валентин Александрович. «Девочка с персиками». 1887 г.
36. Суриков Василий Иванович. «Боярыня Морозова». 1887 г.
37. Федотов Павел Андреевич. «Вдовушка». 1851–1852 гг.
38. Шишкин Иван Иванович. «Рожь». 1878 г.
4. Культура России 20 в.:
1. Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов. «Водоем». 1902 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.
2. Михаил Васильевич Нестеров. «Видение отроку Варфоломею». 1889–1890 гг. Москва, Государственная Третьяковская галерея.
3. Творческие союзы «серебряного века» русской культуры. Абрамцевский кружок и «Мир искусства».
- а) Валентин Александрович Серов. «Девочка с персиками». 1887 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.
- б) Михаил Александрович Врубель. «Царевна – Лебедь». 1900 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.
- в) Константин Андреевич Сомов. «Дама в голубом» (Портрет художницы Е. М. Мартыновой). 1897–1900 гг. Москва, Государственная Третьяковская галерея.
- г) Лев Самойлович Бакст (Розенберг). «Одалиска». Эскиз костюма к балету «Шехерезада» на музыку сюиты Н.А. Римского-Корсакова. 1910 г.
5. Творческие союзы «серебряного века» русской культуры. «Бубновый валет» и «Голубая роза».
- а) Павел Варфоломеевич Кузнецов. «Мираж в степи». 1912 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.
- б) Мартирос Сергеевич Сарьян. «Финиковая пальма». 1911 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.
- в) Наталья Сергеевна Гончарова. Эскиз костюма св. Петра к балету «Литургия». 1915 г. Лондон, частная коллекция Лобановых.
- г) Михаил Федорович Ларионов. «Испускание магических лучей». 1912 г. Кельн, музей Людвиг.
6. Архитектура и скульптура русского модерна
- а) Особняк С.П. Рябушинского. Архитектор Ф.О. Шехтель. Москва. 1900–1902 гг.
- б) Ярославский вокзал. Архитектор Федор Осипович Шехтель. Москва. 1902–1904 гг.
- в) Николай Андреевич Андреев. Памятник Н. В. Гоголю. Москва. 1909 г.
6. Кузьма Сергеевич Петров-Водкин. «Купание красного коня». 1912 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.
7. Василий Васильевич Кандинский. «Композиция VII». 1913 г. Москва, Государственная Третьяковская галерея.
8. Казимир Северинович Малевич. «Торс в желтой рубашке». 1928–1932 гг. Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.
9. Марк Захарович Шагал. «Над городом». 1914–1918 гг. Москва, Государственная Третьяковская галерея.
10. Павел Николаевич Филонов. «Лики». 1940 г. Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.
7. Архитектура и скульптура «сталинского ампира» 40–60-х гг. 20 века
- а) В. И. Мухина. «Рабочий и колхозница». Москва. 1937 г.

- б) Московский Государственный Университет. Архитекторы Л. Руднев и др. 1949–1953 гг.
- в) Кремлевский Дворец съездов в Москве. Архитекторы М. В. Посохин и др. 1959–1961 гг.
- г) Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Архитекторы М. Готлиб, И. Ревякин. Хабаровск. 1958 г.
- 8. Искусство и архитектура Хабаровска
 - а) Дальневосточная государственная научная библиотека. Архитектор (?) Ю. З. Колмачевский. 1900–1902 гг.
 - б) Я. П. Мильчин. Памятник Е.П.Хабарову. 1958 г.
 - в) Г.Д. Павлишин. «Поэма о Приамурье». Мозаичное панно. 1979 г.
 - г) А. М. Федотов. «Осень в Приамурье».

Памятники киноискусства для обязательного просмотра и художественного анализа

1. Ю. Норштейн «Ежик в тумане», «Сказка сказок»
2. Л. Бунюэль «Андалузский пес»
3. Ч. Чаплин «Малыш», «Великий диктатор»
4. Д. Вертов «Человек с киноаппаратом»
5. С. Эйзенштейн «Броненосец «Потемкин»
6. А. Довженко «Земля»
7. Ф. Феллини «Дорога»
8. М. Форман «Полет над гнездом кукушки»
9. А. Тарковский «Андрей Рублев», «Солярис», «Жертвоприношение»
10. А. Звягинцев «Возвращение»
11. Ларс фон Триер «Расекая волны»
12. А. Сакуров «Ковчег»

Вопросы к экзамену

1. Мифологические основы письменности древних цивилизаций. Поиск смысла жизни и бессмертия в эпосе о Гильгамеше.
2. Театр Древней Греции и литература. Мастера античной комедии и трагедии.
3. Основные черты художественной культуры эпохи палеолита, мезолита и неолита.
4. Древнее Мировое древо как интегратор культур древних цивилизаций.
5. Мифология как мировоззренческая основа ХХ первобытной эпохи.
6. Каноны изобразительного искусства и архитектуры в Древнем Египте.
7. Религиозные воззрения майя и художественная культура.
8. Антропоцентризм и космологизм в античной художественной культуре.
9. Теоцентризм средневековой культуры в произведениях искусства.
10. Развитие храмового зодчества на Руси. Православный храм как модель вселенной.
11. Особенности ХХ Дальнего Востока в древний и средневековый период (Китай, Япония и др.).
12. Философия и эстетика итальянского Возрождения.
13. Мастера Высокого Возрождения.
14. Философия и эстетика Северного Возрождения.
15. Основные особенности стиля барокко в изобразительном искусстве и архитектуре.
16. Воплощение законов классицизма в ансамбле Версаля. Садово-парковое искусство.
17. Художественное направление рококо как выражение ценностей светской жизни.
18. Образ Испании конца XVIII в. в творчестве Ф. Гойи.
19. XVIII век в России как предтеча культурных перемен.
20. Художественная культура России XVIII века.
21. Архитектурные образы Санкт-Петербурга. Воплощение художественных принципов нового времени в архитектурном облике города. Архитектурные творения Б. Растрелли, Д. Трезини и др.
22. Романтизм как мироощущение и художественный метод.
23. Реализм как художественный метод в литературе и изобразительном искусстве XIX века.
24. Отражение Русской Идеи в национальном пейзаже.
25. Академизм в западноевропейском искусстве первой половины XIX в. Классический идеал в творчестве О.Д. Энгра. Творчество К. Брюллова.
26. Образ природы в живописных и музыкальных произведениях романтиков. Особенности французского, английского и немецкого пейзажа. Зарождение национального пейзажа в творчестве мастеров барбизонской школы.
27. «Романтическое двоемирие» на полотнах П. Жерико и Э. Делакруа.
28. Особенности реалистической живописи в творчестве Г. Курбе, О. Домье, Ж.Ф. Милле.
29. Французский импрессионизм. Мироощущение, художественно-эстетические принципы, особенности техники. Женские образы в живописных и скульптурных произведениях импрессионистов. Музыкальный импрессионизм.
30. Постимпрессионизм. Поиск гармонии в творчестве В. ван Гога. Философские тенденции в творчестве П. Сезанна. Художественный мир Гогена. Дионисийское начало на полотнах А. Тулуз-Лотрека.
31. Скульптура XIX в. Античные и барочные реминисценции. Художественный переворот скульптурного творчества О. Родена.
32. Неоимпрессионизм. Особенности художественного метода и техники.
33. Мироощущение творческой личности на рубеже XIX-XX веков.
34. Символизм в русской литературе и искусстве рубежа XIX-XX веков: философская основа, эстетика, теоретические манифесты.

35. Образ человека в европейском искусстве первой половины XX в. (А. Модильяни, П. Пикассо, Х. Сутин).
36. Символизм в западноевропейском изобразительном искусстве (Пьер Пюви де Шаванн, Г.Моро, Э.Карьер, О.Редон, группа «Наби»).
37. Модерн в живописи и графике (Г. Климт, О. Бёрдслей). Отличительные черты архитектуры модерна. Идеино-стилистическое многообразие, яркие творения и имена. Поиски новой пластики в творчестве А. Гауди.
38. Фовизм. Общее и индивидуальное в творчестве художников-фовистов. Многоликое искусство А. Матисса.
39. «Гармония мироздания» в художественном мире примитивистов.
40. Культурно-психологические аспекты экспрессионизма. Экспрессионизм в живописи, литературе, музыке.
41. Эстетические принципы футуризма. Футуризм в изобразительном искусстве.
42. Кубизм в творчестве П. Пикассо, Ж. Брака, Ф. Леже, Р. Делоне.
43. Психоанализ и сюрреализм. Творчество С. Дали (основные темы, художественный метод, особенности художественного языка). Сюрреализм в киноискусстве.
44. Скульптура первой половины XX века. Основные идеи, образы и средства выражения. А. Бурдель, А. Майоль.
45. Основные направления в архитектуре XX века.
46. Специфические черты поп-арта.
47. Новые формы в скульптуре XX века.
48. Искусство постмодерна.
49. История мирового кинематографа, основные направления, имена.
50. Духовно-религиозные искания в современном киноискусстве.

5.2. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств см. по ссылке <http://eos.hgiik.ru/Files/fos/2021/ФОС Актёрское искусство 2021.pdf>

Фонд контрольно-измерительных материалов см. по ссылке <http://eos.hgiik.ru/files/fkim/2021/ФКИМ 52.05.01 Актёрское искусство-2021.pdf>

5.3. Показатели и критерии оценивания компетенций

Для проведения промежуточного контроля сформированности компетенций в рамках дисциплины проводится экзамен.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если бакалавр не знает основные понятия и термины по предмету, не ознакомился с текстами культуры, не знает шедевров мировой художественной культуры, художественных стилей, методов направлений и их представителей, не имеет навыков художественного анализа, не готов к культурному диалогу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает терминологию, называет произведения литературы, изобразительного искусства, театра, музыки и кино, но не может анализировать их в контексте художественно-исторического развития. Ответ носит описательный характер.

Оценка «хорошо» ставится в случае, если обучающийся знает стили, направления, методы, особенности культурно-исторических эпох, узнает и комментирует тексты художественной культуры, но не может представить самостоятельные выводы или достаточное количество аргументов для состоятельности этих выводов.

Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся использует знания практического материала по предмету для представления теоретических выводов исследовательского характера, самостоятельно анализирует и интерпретирует тексты культуры в соотношении с мировоззрением времени, национального менталитета культуры, особенностей авторского стиля, осознает значение культурно-охранной деятельности.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При освоении дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: лекции, семинары и самостоятельная работа обучающихся.

На лекциях дается краткий обзор основных тем курса, ставятся содержательные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития теоретического изучения дисциплины и ее вклада в практику. Преподаватель помогает обучающимся получить общее представление о предмете изучаемого курса, знакомит с методикой работы над курсом, разъясняет наиболее трудные вопросы, ориентирует на систематическую самостоятельную работу над литературой, связывает теоретический материал с практикой будущей работы специалистов. Лекции могут также выполнять стимулирующую и развивающую функцию, способствуют актуализации личностного интеллектуального потенциала обучающихся, формированию основ их культурной компетентности.

Семинары проводятся по предлагаемым темам. При подготовке к семинарским занятиям необходимо внимательно ознакомиться с перечнем выносимых на обсуждение вопросов, и выбрать из списка рекомендуемой литературы издания, в которых они раскрываются.

Следует уделить внимание проблемным аспектам рассматриваемых тем, вдумчиво отнестись к предлагаемым вопросам проблемно-дискуссионного характера. В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо обратить внимание на включенные в список рекомендуемой литературы источники по изучению конкретных проблемных ситуаций, существующих в современной культуре.

В учебном процессе предусматривается использование интерактивных форм проведения семинаров, что позволяет контролировать процесс усвоения обучающимися материала и уровня формирования соответствующих компетенций.

На занятиях по предмету планируются творческие виды работы: музыкально-поэтические композиции, заочные экскурсии по художественным музеям и культурным местам мира, мастер-классы.

В процессе освоения дисциплины особое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся. Самостоятельная работа включает: освоение электронных ресурсов, изданной научной литературы и публикаций источников по соответствующим темам, чтение и осмысление текстов художественной литературы, знакомство с памятниками художественной культуры, предложенными для запоминания, атрибуции, описания и художественного анализа.

При подготовке результатов самостоятельной работы обучающихся, представляемых в форме сообщений и выступлений на семинарах, а также рефератов следует ориентироваться на следующие критерии оценивания:

- знание выбранной для изучения проблематики;
- выработка собственного отношения к рассматриваемой проблематике;
- владение научной методологией;
- умение самостоятельно работать с источниками (учебная и научная литература, сайты Internet и др.);
- умение грамотно компилировать материалы и логически их выстраивать в содержательной части работы (сообщении или реферате);
- умение грамотно оформлять и представлять результаты самостоятельной работы, в том числе в формате мультимедийной презентации.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год, кол-во
Л1.1	Беляев Д. А.	История культуры: мифология: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576636	Липецк: Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2018. - 51 с.
Л1.2	Садохин А. П.	Мировая художественная культура: учебник https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115030	Москва: Юнити, 2015. - 495 с.
Л1.3	Садохин А. П.	Мировая художественная культура: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115032	Москва: Юнити, 2015. - 431 с.

7.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год, кол-во
Л2.1	Гнедич П. П.	История искусства с древнейших времен http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=32036	Санкт-Петербург: Лань, 2013. - 500 с.
Л2.2	Дворжак М.	История искусства как история духа http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51636	Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 369 с.
Л2.3	Вёрман К.	История искусства всех времен и народов: монография https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47519	Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 879 с.

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год, кол-во
Л2.4	Вишняков С. А.	Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103495	Москва: ФЛИНТА, 2018. - 64 с.
Л2.5	Садохин А. П.	Мировая художественная культура: словарь: словарь https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226088	Москва: Директ-Медиа, 2014. - 668 с.
Л2.6	Берсенева Т. П.	Духовная культура России: синергийный подход: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336044	Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2014. - 124 с.
Л2.7	Толстиков В. С.	Культура России во второй половине XIX – первой трети XX в: учебное пособие https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492186	Челябинск: ЧГАКИ, 2011. - 304 с.
Л2.8	Федоров А. В.	Кинематограф в зеркале советской и российской кинокритики: монография https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566933	Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 228 с.
Л2.9		История и культура Японии: сборник научных трудов https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600847	Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. - 624 с.
Л2.10	Смолина Т. В., Инфантова Г. Г.	Мировая художественная культура: системный подход к ее изучению: монография https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614713	Таганрог: Таганрогский государственный педагогический институт имени А. П. Чехова, 2012. - 164 с.

7.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год, кол-во
Л3.1	Дерябина С. Р.	История искусства стран Европы: учебно-методическое пособие https://e.lanbook.com/book/73572	Оренбург: ОГПУ, 2015. - 52 с.
Л3.2	Нгома А. Д.	Русская Культура: учебно-методическое пособие https://e.lanbook.com/book/153349	Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2017. - 81 с.
Л3.3	Реш О. В.	Мировая художественная культура: учебно-методическое пособие https://e.lanbook.com/book/153897	Белгород: БГИИК, 2020. - 147 с.

7.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Microsoft Windows
6.3.1.2	Microsoft Office 2010
6.3.1.3	Adobe Creative Suite 6 Master Collection
6.3.1.4	Libre Office
6.3.1.5	AIMP
6.3.1.6	Windows Media Classic
6.3.1.7	Chrome
6.3.1.8	Kaspersky Endpoint Security

7.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	ЭБС ЛАНЬ
6.3.2.2	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
6.3.2.3	Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека
6.3.2.4	Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»
6.3.2.5	Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ
6.3.2.6	Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК»
6.3.2.7	eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека

6.3.2.8	Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог)
6.3.2.9	ЭБС «Издательство Планета музыки»
6.3.2.10	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
6.3.2.11	Полнотекстовая база данных Web of Science и Scopus
6.3.2.12	БД Электронная Система «Культура»

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудитория	Назначение	Оборудование	Программное обеспечение
207	Помещение для самостоятельной работы	Специализированное оборудование: станки хореографические переносные (8 шт.), 3 зеркала. Специализированная мебель (стол, стул). Персональный компьютер (1 шт.) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза	Microsoft Windows Microsoft Office 2010 Kaspesky Endpoint Security
209	Помещение для самостоятельной работы (читальный зал библиотеки)	Специализированная мебель на 25 посадочных мест (столы, стулья, книжные шкафы), телевизор, книжный и документальный фонд. Персональные компьютеры (9 шт.) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.	Microsoft Windows AIMP Kaspesky Endpoint Security OpenOffice Acrobat Reader NVDA
211	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации	Специализированная мебель на 24 посадочных места (столы письменные, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, доска настенная, аудиторная). Демонстрационное оборудование (мультимедийный презентационный комплекс в составе проектора, экрана, активной акустической системы, персонального компьютера), учебно-наглядные пособия (в т.ч. в электронном виде).	Microsoft Windows Microsoft Office 2010 Kaspesky Endpoint Security

Аудитория	Назначение	Оборудование	Программное обеспечение
315	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение для работы со специализированными материалами (просмотровый видеозал).	Специализированная мебель на 50 посадочных мест (столы письменные, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, доска настенная, аудиторная). Демонстрационное оборудование (мультимедийный презентационный комплекс в составе проектора, экрана, активной акустической системы, персонального компьютера) и учебно-наглядные пособия (в т.ч. в электронном виде).	Microsoft Windows Microsoft Office 2010 Kaspesky Endpoint Security
322	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель на 70 посадочных мест (столы письменные, стулья, рабочее место преподавателя, кафедра, доска настенная, аудиторная). Демонстрационное оборудование (мультимедийный презентационный комплекс в составе проектора, экрана, активной акустической системы, персонального компьютера) и учебно-наглядные пособия (в т.ч. в электронном виде).	Microsoft Windows Microsoft Office 2010 Kaspesky Endpoint Security

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обуславливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институте.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

10. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.