

Министерство культуры российской федерации
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»
Кафедра культурологии, философии и искусствоведения

**АННОТАЦИИ РАБОЧИХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММА, ПРАКТИК И ИТОГОВОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Направление подготовки
50.03.04 «Теория и история искусств»

Направленность (профиль)
«Искусствоведение»

Уровень высшего образования
«Бакалавриат»

(Программа академического бакалавриата)

Форма обучения
Очная

Кемерово 2020

ФИЛОСОФИЯ

Цель дисциплины: сформировать представление о философской картине мироздания, смысле, сущности и назначении жизни человека, а также о многообразии форм человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном обществе, о духовных ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни, уметь ориентироваться в них.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Дисциплина «Философия» относится к базовой части дисциплин. Для освоения дисциплины «Философия» студенты используют знания, полученные при изучении дисциплины «Культурология».

Формируемые компетенции: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

Основное содержание:

Раздел 1. Предмет и метод философии. Место и роль философии в культуре. Мировоззрение. Природа, специфика и структура философского знания. Философия и наука; философия и религия; философия и культура. Функции философии.

Раздел 2. История философских учений. Древневосточная философия. Истоки и основные этапы развития древнеиндийской философии. Веды; Упанишады. Брахманизм. Основные школы. Античная философия. Предпосылки возникновения и этапы развития философии в Древней Греции и Древнем Риме. Натурфилософия. Пифагореизм. Софисты и сократики. Эпикуреизм. Стоицизм. Скептицизм. Неоплатонизм. Средневековая философия. Истоки и этапы развития средневековой европейской философии. Учения Бл. Августина и Ф. Аквинского. Номинализм и реализм. Философия Нового времени. Эмпиризм и рационализм в европейской философии нового времени. Сенсуализм. Скептицизм. Агностицизм. Классическая немецкая философия. Марксистская философия. Истоки и проблематика классической немецкой философии. Философские учения И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля. Формирование и развитие философии марксизма. Русская философия. Истоки русской философской мысли. Философские взгляды западников и славянофилов. Культурфилософские и религиозно-философские концепции русских мыслителей XIX – начала XX вв. Современная западная философия. Прагматизм. Феноменология. Экзистенциализм. Неофрейдизм. Аналитическая философия. Герменевтика. Постмодернизм.

Раздел 3. Онтология (учение о бытии). Диалектика. Гносеология (учение о познании). Понятие бытия в истории философии. Понятие материи. Пространство и время. Единство материи, движения, пространства и времени. Движение и развитие. Связь и развитие. Причинность и объективная целесообразность. Принцип системности. Закон и закономерность. Сознание: сущность; происхождение; структура и функции. Материальное и идеальное. Сознание и бессознательное. Единство языка и сознания. Рассудок, разум, рациональность. Единство и многообразие форм знания. Практика – основа и цель познания. Проблема истины.

Раздел 4. Наука. Структура научного знания. Основные этапы в развитии науки. Система научного знания. Научное мировоззрение и современная научная картина мира.

Раздел 5. Философское понимание человека. Биологическое и социальное в человеке. Человек – индивид – личность – индивидуальность. Антропологическая проблематика в науке и философии (история и современность). Феномен отчуждения.

Раздел 6. Аксиология (учение о ценностях). Природа ценностей; их классификация и проблема их иерархии. Ценность и норма; ценность и идеал. Мораль и нравственность.

Раздел 7. Социальная философия. Единство и многообразие общественных отношений; общество как система. Общественное бытие и общественное сознание. Развитие общества как исторический процесс; сущность и критерии общественного прогресса. Современная планетарная цивилизация: противоречия и тенденции развития. Глобализация и глобализм

(неоглобализм). Принципы социально-научного прогнозирования. Футурология: сценарии будущего.

ИСТОРИЯ

Цели дисциплины: формирование системы представлений об особенностях этапов развития отечественной и зарубежной истории во временной ретроспективе, об основных подходах к пониманию исторического процесса.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин. Для его освоения необходимо владение базовыми знаниями по отечественной и зарубежной истории в объеме школьного курса. Дисциплина логически и содержательно-методически связана с другими дисциплинами: «Основы археологии и история археологических открытий», создавая определенную фактологическую и методологическую базу для их изучения.

Формируемые компетенции: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

Основное содержание:

Раздел 1. Всеобщая история как раздел исторического знания. Место истории в цикле социально-гуманитарных наук. Сущность, формы и функции исторического знания. Исторические источники всеобщей истории и их виды. Методы изучения исторических событий и явлений.

Раздел 2. Древний мир (конец IV тыс. до н. э. – V в. н. э.). Общее и особенное в становлении и развитии государственных цивилизаций Древнего Востока и Запада. Характеристика периодов ранней и поздней древности. Феномен рабства в истории Древнего мира: источники, виды, значение. Специфика международных отношений в эпоху древности.

Раздел 3. Средние века (V–XV вв.). Великое переселение народов и особенности перехода к эпохе Средневековья. Сущность феодальной общественно-экономической системы. Проблема генезиса и развития средневекового города. Черты менталитета средневекового человека. Международные отношения в Средние века.

Раздел 4. Новое и новейшее время (XV – начало XXI вв.). Генезис и развитие капиталистических отношений и классовой структуры общества. Европейская модернизация XVI–XIX вв. Великие географические открытия, становление и развитие колониальной системы. Революции Нового времени, их влияние на социокультурный облик стран Европы. Вестфальская и Венская системы международных отношений. Объединение Германии и Италии. Первая мировая война. Европа и мир в межвоенные десятилетия (20–30-е гг. XX в.). Феномен тоталитаризма. Вторая мировая война. Версальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская системы международных отношений. Европейская интеграция. Глобализация и вестернизация.

Раздел 5. Становление отечественной государственности. Историческое развитие Руси (IX–XIV вв.) Особенности раннефеодальной монархии и социально-экономического строя Киевской Руси. Принятие христианства. Причины и последствия феодальной раздробленности. Вассальная зависимость от Золотой Орды.

Раздел 6. Генезис Московского государства (XV – начало XVII в.). Этапы образования единого государства вокруг Москвы. Оформление государственного аппарата при Иване IV. Этапы формирования крепостной зависимости крестьян. Смута: политический и социально-экономический кризис в России рубежа XVI–XVII вв.

Раздел 7. Россия при династии Романовых в XVII – начале XVIII вв. Российская империя (вторая четверть XVIII – начало XX вв.). Переход от сословно-представительной к абсолютной монархии. «Бунтарший век». Модернизация России в годы правления Петра I и

Екатерины II. Россия в XIX в.: промышленный переворот, аграрный и политические вопросы. «Либеральная эра» Александра II. Кризис Российской империи начала XX в.: государство и общество в условиях мировой войны и революций.

Раздел 8. СССР и Российская Федерация. Первые мероприятия советской власти и гражданская война. Складывание и развитие политической и социально-экономической системы Советского Союза. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Оттепель и застой: альтернативы развития советского строя. Перестройка в СССР 1985–1991 гг. Основные тенденции современного развития России (рубеж XX–XXI вв.).

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Цели дисциплины: формирование у студента способности и готовности к иноязычной профессиональной коммуникации.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин.

Формируемые компетенции: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и культурного взаимодействия (ОК-5)

Основное содержание:

Раздел 1. Общий иностранный язык. Презентация. Знакомство. Семья. Организация встреч. Работа. Планирование. Досуг. Спорт. Путешествие. Интересные места. Праздники. Продукты. Организация (заказ) обеда, ланча, ужина. Кафе, рестораны, меню. Деньги. Шопинг. Средства коммуникации. Интернет. Современные виды общения, организация профессиональных встреч. Россия. Современный мир. История, культура крупных городов России. Мой город. Страна изучаемого языка. Современность страны изучаемого языка. История, культура интересных мест страны изучаемого языка.

Раздел 2. Иностранный язык для профессиональных целей. Профессии. Искусствоведение. Учреждения, общественные организации сферы культуры. Люди. Компании. Деятельность в области культурологии в различных областях в России и за рубежом. Мировой опыт культурологической деятельности (культурная политика) (российский, зарубежный опыт). Знаменитые деятели профессионального сообщества. Языки международного общения и их роль в выборе профессии в современном мире. Научные исследования по разделам культурологии. Сфера профессиональной деятельности. Профессиональные навыки, умения. Профессиональные мероприятия, события. История, современность, проблемы профессии.

ВВЕДЕНИЕ В НАУЧНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ИСКУССТВА

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о специфике художественного языка искусства, а также комплексных знаний о механизмах функционирования художественного произведения.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: Курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин.

Формируемые компетенции:

способностью к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками (ОПК-1)

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-4)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел I. Основные понятия искусствоведения.

Искусствоведение как наука. Особенности видов искусства. Функции искусства. Художественный образ в искусстве. Форма и содержание в изобразительном искусстве. Понятие стиля в искусстве. Периодизация истории искусства. Проблема, идея, фабула и сюжет в художественном произведении. Виды анализа художественного произведения.

Раздел II. Пространственные виды искусства.

Виды и жанры пространственных видов искусства. Графика. Живопись. Живописные средства выразительности. Скульптура. Архитектура. Декоративно-прикладное искусство. Дизайн.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Цель дисциплины: формирование у студентов представления об историческом развитии и общих закономерностях литературного процесса, развитие у студентов личностной эстетической позиции в оценке художественных явлений.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин.

Формируемые компетенции:

способностью к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками (ОПК-1)

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. История русской литературы XI–XVIII вв. Возникновение русской литературы, исторические условия и предпосылки. Специфика древнерусской литературы, ее отличие от литературы Нового времени. Основные жанры и стили средневековой русской литературы. «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, «Повесть временных лет», житийная литература, «Слово о полку Игореве», русские повести Переходного периода (XVII в.). Периодизация русской литературы XVIII века. Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм. Творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина, Н.М. Карамзина.

Раздел 2. История русской литературы XIX в. Романтизм как художественный метод и литературное направление (творчество В.А. Жуковского). Комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума». Творчество А.С. Пушкина, основные этапы творческого пути (поэзия, поэмы, проза, драматургия). Роман в стихах «Евгений Онегин» - ключевое произведение А.С. Пушкина. Творчество М.Ю. Лермонтова, основные темы и мотивы лирики поэта. «Герой нашего времени». Прозаические циклы Н.В. Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Петербургские повести»). Драматургия Н.В. Гоголя. Эволюция Гоголя от художественной прозы к духовной («Мертвые души»). Литературный процесс 1840 – 1860-х гг.: И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, Н.А. Некрасов, А.Н. Островский. Жанр романа в русской литературе 2-й половины XIX века: романное творчество Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого. Проза Н.С. Лескова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. Творчество А.П. Чехова: проза и драматургия.

Раздел 3. История русской литературы 1-й половины XX в. Особенности

литературного процесса рубежа XIX-XX вв. Литературные течения: символизм (А. Блок), акмеизм (Н. Гумилев, А. Ахматова), футуризм (В. Маяковский). Эволюция реализма в русской литературе начала XX века (М. Горький, А. Куприн, И. Бунин, Л. Андреев). Литературный процесс 20-х г. XX века: проза и поэзия. Литературный процесс 30 – 50-х годов (М. Булгаков, А. Платонов). Литература русского зарубежья.

Раздел 4. История русской литературы 2-й половины XX – нач. XXI в.

Литература периода Великой Отечественной войны, жанровый состав. Проза середины 50-х – начала 60-х годов XX века (военная и деревенская тематика): М. Шолохов, К. Симонов, А. Солженицын. Поэзия и драматургия 50 – 60-х годов. Творчество В.М. Шукшина, А.И. Солженицына. Поэзия и драматургия 70 – 90-х годов. Постмодернизм в русской литературе конца XX века. Современный литературный процесс.

Раздел 5. Зарубежная литература от Античности до Ренессанса.

Культура античного Средиземноморья как колыбель европейской литературной традиции. Связи древнегреческой литературы с мифологией и фольклором. Древнегреческий героический эпос. Древнегреческая драма: происхождение трагедии и комедии. Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана. Особенности литературы Древнего Рима. Творчество Горация, Катулла, Ювенала. Христианство как основа европейской культуры Средневековья. Мифология народов Европы, её влияние на литературу. Героический эпос как начало национальных литератур: древнескандинавский, кельтский, франкский, древнегерманский и др. эпосы. Куртуазная культура и средневековый рыцарский роман («Тристан и Изольда»). Творчество Данте Алигьери в контексте культуры позднего Средневековья. «Божественная комедия». Итальянское Возрождение: Ф. Петрарка и Д. Боккаччо. Литература в контексте культуры европейского Ренессанса. Взгляд на мир и человека, ренессансный гуманизм. Творчество Ф. Рабле и М. де Сервантеса. Драматургия эпохи Возрождения: творчество У. Шекспира («Двенадцатая ночь», «Как вам это понравится», «Гамлет», «Король Лир», «Буря»).

Раздел 6. Зарубежная литература XVII-XVIII вв.

Классицизм и барокко как основные художественные парадигмы XVII века. Классицизм во Франции. Анализ «Поэтического искусства» Н. Буало. Классицистический театр. Философские основания Просвещения. Литература в культуре английского Просвещения. Творчество Д. Дефо. Роман «Робинзон Крузо». Творчество Д. Свифта. Особенности сатиры Свифта. Роман «Путешествия Гулливера», отражение в нём идей Просвещения. Французское Просвещение. Творчество Вольтера: жанр «философской повести». Трансформация идей Просвещения в творчестве Руссо. Идеи природного равенства людей, внесловной ценности человека. Немецкая литература XVIII века. Творчество И. В. Гёте. Лирика Гёте. Трагедия «Фауст». Образ Фауста в средневековой культуре, идеологические предпосылки и реальные прототипы. История замысла трагедии Гёте. Художественные особенности «Фауста».

Раздел 7. Зарубежная литература XIX в.

Романтизм как новая культурная парадигма. Романтизм в Германии. Йенский романтизм. Натурфилософия Ф. Шеллинга. Ценность человеческого «я», открытие личности. Оппозиция личности и вещи. Творчество Новалиса, Тика. Образы марионетки, куклы в творчестве Э. Т. А. Гофмана. Особенности творчества Г. фон Клейста: «Михаэль Кольхаас», «Пентиселия». Английский романтизм. Творчество Д. Байрона. Французский романтизм. Творчество Шатобриана. Творчество В. Гюго. Принципы романтического театра и драматургия Гюго (драма «Эрнани»). Роман «Собор парижской Богоматери». Американский романтизм: творчество Э. По. Основные закономерности возникновения и развития классического (критического) реализма. Творчество О. Бальзака, Стендаля - романтические черты в нём. Замысел и структура «Человеческой комедии» О. Бальзака. Творчество Г. Флобера. Отражение принципов классического реализма в творчестве Ч. Диккенса. Анализ романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Особенности культуры конца XIX века в сравнении с предыдущими этапами культурного развития. «Многоязычие» худо-

жественной культуры этого периода. Символизм. Понятие символа. Поэзия французского символизма: творчество А. Рембо, Ш. Бодлера, П. Верлена, С. Малларме.

Раздел 8. Зарубежная литература XX – нач. XXI в.

Особенности осмысления роли литературного творчества в европейской культуре первой половины XX века. Литература и другие искусства. Искусство кино и его влияние на литературу. Французский модернистский роман начала XX в. Творчество М. Пруста и приём «потока сознания». Черты экспрессионизма в творчестве Ф. Кафки. Анализ повести Ф. Кафки «Преображение». Гротескность образов, оппозиция телесного и духовного начал. Анализ романов Ф. Кафки «Процесс» и «Замок». Писатели «потерянного поколения». Романы Э. М. Ремарка, Э. Хемингуэя. Анализ романа «На западном фронте без перемен». Соотношение с творчеством Э. Хемингуэя. Основные категории экзистенциализма. Экзистенциализм в творчестве А. Камю. Анализ повести «Посторонний». Модернистские тенденции в литературе второй половины XX века. «Театр абсурда» как явление европейской культуры. Анализ пьесы Э. Ионеско «Лысая певица»: особенности языка. Литература и научно-техническая революция. Научная фантастика. Творчество Р. Брэдбери, С. Лема. Особенности литературы Латинской Америки (Х. Л. Борхес, Г. Гарсиа Маркес и др.), Японии (Ю. Мисима, К. Абэ и др.). Художественные особенности новелл Х.-Л. Борхеса. Анализ романа Г. Г. Маркеса «Сто лет одиночества». Анализ романа К. Абэ «Человек-ящик». Постмодернизм как общеэстетический феномен современной западной культуры (Ж.-Ф. Лиотар, М. Фуко, Ж. Деррида и др.). Черты культуры постмодернизма в европейской литературе: «Имя розы» У. Эко, «Хазарский словарь» М. Павича. Пути развития мировой литературы начала XXI в.: поворот в сторону публицистики, натуралистические тенденции, неосентиментализм и т. п.

ОСНОВЫ АРХЕОЛОГИИ И ИСТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ

Цель дисциплины: формирование представлений об основных методах археологического исследования, археологических источниках и их специфике, археологических культурах, хронологии и периодизации древнейшего периода истории, этнокультурной карте Евразии.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин.

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-4)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

Основное содержание:

Раздел 1. История археологической науки. Зарождение археологии как науки.

Археологические исследования в странах Средиземноморья. Зарождение российской археологии. Вклад российских археологов в мировую археологию. Современные основные археологические школы и их виднейшие представители.

Раздел 2. Палеолит. Древнейшие палеолитические памятники Африки, Европы, Азии. Проблема антропогенеза в археологии.

Раздел 3. Мезолит. Неолит. Появление производящего хозяйства. Освоение человеком новых территорий.

Раздел 4. Энеолит. Эпоха бронзового века. Появление металла. Основные полиметаллические базы. Археология древнейших рабовладельческих государств Евразии. Эпоха бронзы степной полосы Евразии

Раздел 5. Ранний железный век в Европе. Скифо – Сибирский мир. Эпоха раннего железа лесной зоны Евразии

Раздел 6. Археологические культуры и памятники кочевников Средневековья. Археология мусульманской Средней Азии.

Раздел 7. Археологические памятники славян древнерусского государства. Хозяйство древних славян. Единство и локальные различия в материальной культуре.

ИСКУССТВО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний по истории западноевропейского искусства эпохи Возрождения и практических навыков анализа и интерпретации научных исследований, посвященных истории искусства Возрождения.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина «Искусство Возрождения» относится к базовой части дисциплин. Для освоения дисциплины «Искусство Возрождения» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Искусство Древней Греции и Рима», «Введение в научное изучение искусства», «Описание и анализ памятников», «Западноевропейское искусство средних веков».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Искусство Возрождения Проторенессанса и Раннего Возрождения

Истоки возникновения культуры и искусства Ренессанса. Подходы в ее изучении. Выдающиеся исследователи культуры и искусства Возрождения, их вклад в разработку данной проблематики. Основные художественные проблемы Проторенессанса. Развитие искусства в Сиене, Флоренции. Творчество Дуччо ди Буонинсеня, Джотто ди Бандоне, Симоне Мартини, Николо и Джованни Пизано, Пьетро Каваллини. Основные художественные проблемы Раннего Возрождения. Развитие искусства Флоренции. Этапы Раннего Возрождения. Творчество архитекторов Раннего Возрождения Филиппо Брунеллески, Л. Б. Альберти. Творчество скульпторов Раннего Возрождения Донателло, Я дела Кверча, Л. Гиберти. Творчество художников Раннего Возрождения Мазаччо, С. Боттичелли, А. Мантеньи. Творчество художников проблемистов и рассказчиков.

Раздел 2. Искусство Италии Высокого и Позднего Возрождения

Основные художественные проблемы Высокого Возрождения. Развитие искусства во Флоренции, Риме, Милане, Венеции. Творчество Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело Буонарроти, Джорджоне, Тициана Вечеллио. Основные художественные проблемы Позднего Возрождения. Истоки кризиса культуры Возрождения. Развитие искусства Рима и Венеции. Творчество Андреа Палладио, Пармиджанино, Тинторетто, П. Веронезе, А. Бронзино.

Раздел 3. Искусство Северного Возрождения

Развитие искусство в странах Северной Европы - Нидерландах, Франции, Германии. Проблемы развития искусства Возрождения в Англии и Испании. Влияние культуры и искусства Италии на формирование искусства Северного Возрождения. Средневековые истоки искусств Северного Возрождения. Творчество художников Я. Ван Эйк, П. Брейгель, Г. Ван дер Гус, Р. Ван дер Вейден, А. Дюрер, Ф. Клуэ. Ж. Фуке.

ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель дисциплины: изучение теоретических возможностей и практическая отработка умений и навыков для написания научного исследования.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин.

Формируемые компетенции:

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6)

способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблеме исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и их оформлять результаты (ПК-1)

Основное содержание:

Раздел 1: Наука и научное исследование

История развития, классификация наук. Наука в современном обществе. Организация научно-исследовательской работы в России.

Раздел 2: Методы научного исследования

Методология научного исследования. Общенаучные методы исследования. Естественнонаучные, гуманитарные и статистические методы исследования.

Раздел 3: Структура, правила подготовки и оформления результатов самостоятельной учебной и научно-исследовательской работы студентов.

Организация исследовательской деятельности. Технология подготовки и оформления курсовой работы. Технология подготовки выпускной квалификационной работы (бакалаврская работа)

ИСКУССТВО ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА

Цель дисциплины: формирование комплекса знаний по истории искусства Древней Греции и Рима и основных закономерностях его эволюции.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин. Для его освоения необходимы знания всемирной истории и истории мировой культуры в объеме вузовского курса. Преподавание искусства Древней Греции и Рима опирается на базовое знание студентами элементарной искусствоведческой терминологии.

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способность анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности вы-

полнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)
способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Общая характеристика периодов Древней Греции

Общая характеристика культуры и искусства Древней Греции. Искусство Гомеровская Греция. Искусство Греческой архаики. VII – VI вв. до н.э. Ордерно-стилевая система. Искусство Греческой классики (Начало 5 – середина 4 вв. до н.э.). Искусство ранней классики. Искусство высокой классики (450-410 гг. до н.э.). Пластическое искусство классики 2-ой половины V в. до н.э.

Раздел 2. Живопись, архитектура, искусство позднеклассического периода эпохи эллинизма

Искусство поздней классики. Искусство эпохи эллинизма.

Раздел 3. Начальный период в развитии культуры и искусства Древнего Рима.

Искусство Этрурии. VII – II вв. до н.э. Искусство Римской республики. VIII в. до н.э. - IV в. н.э. Архитектура. Пластика римской республики. V - I вв. до н.э. Древнеримская живопись.

Раздел 4. Искусство Римской империи I в. до н.э. - III в. н.э.

Архитектура Римской империи. I в. до н.э. - I в. н.э. Пластика и живопись Древнего Рима. Архитектура и пластика Римской империи. II в. н.э. Искусство Римской империи III в. н.э. Архитектура и пластика.

РАННЕХРИСТИАНСКОЕ ИСКУССТВО И ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ

Цель дисциплины: формирование полного представления об основах истории искусства христианского мира и основных закономерностях его эволюции.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин.

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Раннехристианское искусство Введение. Предпосылки сложения раннехристианской художественной культуры. Становление раннехристианской системы пластических искусств. Основные типы памятников раннехристианского искусства.

Раздел 2. Искусство Византии История византийского искусства как объект изучения. Пластические искусства в системе византийской художественной культуры. Связь между богословской эстетикой и византийским искусством. Первый расцвет византийского искусства. VI-VII века. Иконоборчество и его последствия для иконописания VIII-IX века. Македонский Ренессанс. Конец X - первая половина XI веков. Византийский канон. Город как модель «Небесного Иерусалима». Технологии византийского искусства. Искусство эпохи Комнинов. Вторая половина XI- начало XIII веков. Исихазм в эстетике и в живописи XIV-XV вв. Антиномия церковного и светского начал в художественной системе

Палеологовской эпохи. XIII – XV века. Эволюция византийской книжной миниатюры. Искусство северокавказских стран и византийская художественная система. Искусство славян в границах византийского мира.

ДРЕВНЕРУССКОЕ ИСКУССТВО

Цель дисциплины: формирование полного представления об основах истории искусства Древней Руси и основных закономерностях его эволюции.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин.

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Введение. Проблемы изучения древнерусского искусства

Введение. История изучения древнерусского искусства.

Раздел 2. Византия и Русь. Диалог культур

Художественно-эстетические особенности искусства Языческой Руси. Принятие христианства как источник новой художественной системы в культуре Древней Руси.

Раздел 3. Утверждение канона в искусстве Киевской Руси

Искусство Киева в XI – нач. XII вв. Факторы формирования местных художественных школ в русской культуре домонгольского периода. Канон, воплощенный в памятниках Новгородской школы. Модель бытия, запечатленная в храмах Владимиро-Суздальского княжества.

Раздел 4. Становление Московской школы живописи и творчество А. Рублева

Духовное возвышение Москвы как условие формирования новой художественной школы в культуре XIV века. Творчество Феофана Грека в городах Руси. Искусство Андрея Рублева и мастеров его круга. Ансамбль Московского Кремля как синтез ренессансных и древнерусских форм.

Раздел 5. Расцвет монастырской культуры и творчество Дионисия

Иконы и фрески Дионисия. Искусство рукописной книги. XI- XVI века. Шатровое зодчество. Иконописание XVI века.

Раздел 6. Стилиевая динамика в религиозном и светском искусстве Московского Царства

Церковная и светская архитектура XVII века. Эволюция скульптурных форм в искусстве Древней Руси. Искусство XVII века и творчество С. Ушакова.

ИСКУССТВО ЕВРОПЫ XVII ВЕКА

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний по истории западноевропейского искусства XVII века и практических навыков анализа и интерпретации научных исследований, посвященных истории искусства Европы этого периода.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин. Для освоения дисциплины «Искусство Европы XVII века» необ-

ходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Искусство Древней Греции и Рима», «Введение в научное изучение искусства», «Описание и анализ памятников», «Западноевропейское искусство средних веков», «Искусство Возрождения».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1 Художественные и социальные аспекты развития искусства Европы XVII века

Исторические, экономические и социальные особенности Нового времени. Становление самобытных национальных художественных школ. Возникновение новых стилей: классицизма и барокко. Синтез искусств. Проблемы периодизации искусства Нового времени. Теоретические и исторические аспекты развития стилевых и внестилевых тенденций в пространственных искусствах XVII века. Теория стиля, практика реализации стиля, исторические формы стиля.

Раздел 2 Стиль барокко в искусстве Европы XVII века

Барочные антиномии: природа и социальная жизнь, доминирование иррационального, конфликт разума и чувства, земного и небесного. Щедрая чувственность и повышенная одухотворенность, визионерство, экстатический порыв к трансцендентному. Идеал мученичества за веру – и привязанность к жизни, мирским и телесным радостям. Конфликт массы и пространства, линии и объема (рваный контур), повышенная энергия цвета, динамика фактуры – «живопись мазка и пятна».

Особая форма синтеза искусств, основанного на взаимопроникновении и переходе одних видов искусства в другие. Зрелищность, театральность. Выдающиеся достижения в области градостроительства и ансамблевого мышления.

Раздел 3 Реализм в искусстве Европы XVII века

Искусство Голландии. Жизнь и творчество Франса Хальса. Развитие репрезентативного группового портрета в творчестве Хальса. Углубление психологических характеристик в поздний период творчества. Особенности творческого метода художника.

Жизнь и творчество Рембрандта ван Рейна. Трагедия в жизни и эволюция его творчества. Портреты раннего периода творчества художника, произведения на мифологические сюжеты. Обращение к жанру пейзажа, интерес к внутреннему миру портретируемого в поздний период его творчества. Глубина интерпретации библейских образов. Становление Дельфтской школы живописи. Творчество «Малых голландцев». Развитие жанра натюрморта. Жизнь и творчество Веласкеса.

Раздел 4 Классицизм в искусстве Европы XVII века

Академия братьев Карраччи. Болонский академизм: теория и практика. Антиманьеристические тенденции в итальянской живописи на рубеже XVI – XVII веков. Реформа «сверху»: arte sacra - искусство итальянской Контрреформации, теория (Команини, Ф.Борromeо и др.) и практика (Д.Валериани, Ш.Пульцоне). Классицизм в архитектуре Франции. Строительство Люксембургского дворца и Версаля. Развитие паркового искусства. Классицизм в скульптуре Франции. Классицизм в живописи Франции. Жизнь и творчество Никола Пуссена.

ИСКУССТВО РОССИИ XVIII ВЕКА

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний по истории русского искусства XVIII века, представлений об особенностях эволюции стилевых тенденций в русском искусстве данного периода, а также практических навыков описания и анализа произведений искусства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин.

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел I. Искусство Петровского времени

Введение в изучение истории русского искусства XVIII века. Общая характеристика петровского времени. Архитектура петровской эпохи. Строительство Петербурга. Становление скульптуры в русском искусстве начала XVIII века. Монументально-декоративная живопись начала XVIII в. Станковая живопись Петровской эпохи. Феномен «Росики». Портрет в русском искусстве первой трети XVIII в. Развитие графики в русском искусстве начала XVIII в.

Раздел II. Искусство середины XVIII века

Художественные проблемы и социокультурные аспекты искусства России середины XVIII в. Архитектура России середины XVIII в. Стиль Барокко в русской архитектуре XVIII в. Скульптура середины XVIII века: монументальная и декоративная. Академия художеств и ее роль в художественной жизни страны. Жанровое своеобразие живописи середины XVIII в. Роль графики в искусстве середины XVIII в.

Раздел III. Искусство второй половины XVIII в.

Основной вектор развития отечественного искусства второй половины XVIII в. Архитектура Санкт-Петербурга второй половины XVIII в. Высокий классицизм. Архитектура Москвы конца XVIII в. Феномен «Сибирского барокко» в отечественной архитектуре XVIII века. Скульптура второй половины XVIII в. Живопись второй половины XVIII в. Графика конца XVIII в.

ИСКУССТВО РОССИИ XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о специфике художественного языка отечественного искусства XIX – начала XX века, а также практических навыков анализа и интерпретации научных исследований, посвященных истории отечественного XX века, через знакомство с ключевыми художественными направлениями данного периода.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части цикла дисциплин. Изучение курса базируется на компетенциях, сформированных в ходе освоения дисциплин «Введение в научное изучение искусства», «Древнерусское искусство», «Искусство России XVIII века».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел I. Искусство России первой половины XIX века

Доминанта градостроительной проблемы. Перспективные планы и типовая застройка. Ампи́р в архитектуре Петербурга. Синтез архитектуры и скульптуры. Соотношение архитектурных видов: дворец, храм, особняк, общественное сооружение, утилитарная архитектура. Ампи́рная площадь. Усадьба и архитектура в провинции. Творчество ведущих архитекторов начала столетия. Московский ампи́р. Восстановительные и градоустроительные работы после пожара 1812 года. Деятельность «Комиссии для строений». План *В.Гесте* и альтернативный план «Комиссии». Особенности градостроительной ситуации сравнительно с Петербургом. Основные памятники и ансамбли послепожарной Москвы. Творчество ведущих архитекторов начала столетия.

Раздел II. Отечественное искусство второй трети XIX века

Кризис монументальных жанров. Начало стилизации и эклектики. Эклектика и «историзм». Неости́ли: классицизм, готика, рококо. Кризис синтетических концепций в скульптуре и архитектуре. Поиски новой выразительности. Пластическое и живописное в скульптуре. Позднеромантические стилизации в скульптуре. Николаевский режим и процесс демократизации культуры. Общественная мысль и художественная критика середины столетия. Соотношение понятий «натура» и «действительность». Поздний романтизм и академизм. Национальное своеобразие романтизма. Изменения в художественном образовании. Академия художеств и Московское училище.

Раздел III. Русское искусство второй половины XIX века.

Пространственные искусства в контексте культурных завоеваний второй половины века. Граница между искусством второй половины и конца XIX века. Ситуация 1850-х годов. Педагогика Заря́нко. Реализм и натурализм в искусстве. «Бунт 14-ти» в Академии и образовании «Артели». «Товарищество передвижных художественных выставок»: организация, цели, программа и форма деятельности. Роль В. Стасова, И. Крамского и П. Третьякова в искусстве конца XIX в. Н. Чернышевский и полемика вокруг «утилитарной эстетики». Критический реализм. Содержание и границы термина. Соотношение видов и жанров. Проблема 80-х годов: концы и начала. Роль Московского училища. Отношение к традициям искусства первой половины XIX века.

Раздел IV. Искусство России рубежа XIX – XX веков.

Более равномерное, чем во второй половине века, развитие видов искусства - живописи, архитектуры, графики, скульптуры, театральной декорации, прикладного искусства. Идея синтеза искусств. Проблема стиля модерн в русском искусстве рубежа столетий. Модерн и символизм. Проблема художественной школы. Реорганизация Академии художеств и приход в нее передвижников. Московское училище в конце XIX - начале XX века. Стилистическое самоопределение московской и петербургской «школ». Роль меценатов и коллекционеров: С.Мамонтов, Морозовы, К.Тенишева, С.Щукин. Образование новых художественных объединений: «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза», «Бубновый валет» и др. Связь и полемика между ними. Истоки авангардизма в русском искусстве.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА XX ВЕКА

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о специфике художественного языка отечественного искусства XX века, а также практических навыков анализа и интерпретации научных исследований, посвященных истории отечественного XX века, через знакомство с ключевыми художественными направлениями данного периода.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин. Изучение курса базируется на компетенциях, сформированных в ходе освоения дисциплин «Введение в научное изучение искусства», «Древнерусское искусство», «Искусство России XVIII века», «Искусство России XIX – начала XX века».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел I. Искусство отечественного авангарда

Хронологические рамки периода. Особенности терминологии: нюансы в употреблении дефиниций «русское искусство», «советское искусство», «отечественное искусство». Определение ключевых тенденций в искусстве XX века: Модернизм, Авангард, Постмодернизм. Периодизация отечественного искусства XX века. Зарождение авангардных течений в отечественном искусстве начала XX века. Футуризм. Две тенденции современного искусства: фигуративность и беспредметность. Смещение акцентов в телеологии искусства от эстетики и гедонизма к изучению и познанию.

Раздел II. Советское искусство

Проблема «советского стиля» и борьба за единство творческого метода. Борьба с модернизмом в искусстве. Политизация художественной жизни и творческой деятельности. Становление творческих союзов. Соцреализм в искусстве 1930-1950 годов. Мифология и реализм в советском искусстве. Первые и Вторые Государственные свободные художественные мастерские (1918). Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС) (1920-1926). Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН) (1926-1930). Традиционная академическая и новаторская авангардистская системы преподавания. Научно-исследовательская деятельность московского Института художественной культуры (ИНХУКа) и петроградского Государственного института художественной культуры (ГИНХУКа). Политика партии в области культуры. Проставление ВКПб «О перестройке литературно-художественной деятельности» от апреля 1932 года, ликвидация всех художественных группировок и учреждение структуры творческих союзов. Проблема героя и нового человека в советском искусстве. Утверждение плана монументальной пропаганды. Неоимпрессионистские поиски в творчестве художников второй половины 1950-х гг. Реанимация повседневности, бытописание и интерес к личности. Утверждение «сурового стиля» в живописи конца 1950-х – начала 1960-х гг. Творчество художников из молодежной секции Московского отделения Союза художников (МОСХ).

Раздел III. Нонконформизм и постсоветское искусство XX в.

Формирование течений нонконформизма как оппозиции официальному искусству. Скандальность выставок и интерес нонконформистов к западному искусству. Социальная жизнь и творческая судьба российских художников-нонконформистов. Искусство соц-арта. Интерпретация идей поп-арта на советскую действительность. Творчество художников В. Комара и А. Меламида. Сюрреализм и концептуальное искусство. Связь с западным искусством.

Теория и практика русского сюрреализма. Творчество В. Янкилевского, И. Кабакова, Э. Штейнберга. Андеграунд в скульптуре. Вторая волна русской художественной эмиграции. Творчество Э. Неизвестного и М. Шемякина, этапы творчества, основные произведения, созданные в СССР и в эмиграции.

ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по особенностям средств художественной выразительности разных видов произведений искусства истории и практических навыков использования метода описания и анализа произведений искусства в научных исследованиях.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин. Для освоения дисциплины «Описание и анализа памятников искусства» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами дисциплины «Введение в научное изучение искусства».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Общие понятия описания и анализа памятников искусства.

Восприятие искусства как художественное сотворчество. Особенности восприятия искусства. Принципы сотворчества в искусстве. Синтез искусств. Работа искусствоведа как акт сотворчества. Виды интерпретации произведения искусства. Особенности интерпретации произведения искусства. Виды интерпретации. Интерпретация в творчестве художника и искусствоведа. Общие принципы описания и анализа памятников искусства. Описание. Адрес памятника искусств. Данные музейной карточки. Формат, размер, материалы. История создания памятника искусств. Средства художественной выразительности. Композиция, колорит, линейное решение. Принадлежность к стилю, художественному направлению. Место произведения искусства в творчестве художника, в истории искусства

Раздел 2. Средства художественной выразительности и основы описания и анализа пространственных и визуальных видов искусства.

Средства художественной выразительности архитектуры. Общие сведения об архитектуре. Основные понятия, определения и термины архитектуры. Типы и виды архитектуры. Строительные материалы и конструкции. Художественный образ в архитектуре. Принципы искусствоведческого анализа памятника архитектуры. Описание фасадов и интерьера здания. Градостроительная роль здания. Стилль.

Средства художественной выразительности скульптуры. Скульптура как вид изобразительного искусства. Жанры и виды скульптуры. Материалы и техники скульптуры. Выразительные средства скульптуры. Специфика описания и анализа произведения скульптуры. Анализ взаимосвязи скульптуры с ее пространственным положением. Роль светотени в восприятии скульптуры. Фактурность и объем в скульптуре.

Средства художественной выразительности живописи. Техники живописи. Виды живописи. Язык живописи. Композиционные особенности живописи. Сюжет и тема. Колорит и линей-

ное решение в живописи. Пространство и свет в картине. Основные принципы описания и анализа произведения живописи. Формат, размер, материалы. История создания памятника искусств. Средства художественной выразительности. Композиция, колорит, линейное решение. Принадлежность к стилю, художественному направлению. Место произведения искусства в творчестве художника, в истории искусства. Средства художественной выразительности графики. Графика как вид изобразительного искусства. Уникальная и печатная графика. Особенности восприятия произведения уникальной графики. Материалы и выразительные средства уникальной графики. Печатная графика. Виды печатной графики. Книжная графика. Специфика художественного образа в ДПИ. История понятия и термины декоративно-прикладного искусства. Материал и технология в ДПИ. Функция и польза в ДПИ. Стиль, мода, вкус в ДПИ. Принципы описания и анализа и критерии оценки произведения декоративно-прикладного искусства. Принцип соответствия необходимости, возможности и достаточности. Принцип технологичности. Принцип выразительности. Принцип жизнецелесообразности. Принцип природосообразности. Принцип культуросообразности.

Раздел 3. Жанровое своеобразие текстов об искусстве.

Жанры текстов об искусстве. Арт-журналистика. Назначение текстов об искусстве. Стилистая и содержательная особенность текстов об искусстве. Специфика написания вступительной статьи в каталог. Виды каталогов. Назначение каталогов. Стилистая и содержательная особенность вступительной статьи в каталог. Специфика написания текста в буклет. Виды буклетов. Назначение буклетов. Стилистая и содержательная особенность текстов в буклет. Роль анализа и интерпретации произведения искусства в научном тексте. Искусствоведческая статья, ее особенности. Структура статьи. Стилистика изложения. Актуальность и проблема в искусствоведческой статье. Роль описания и анализа в статье. Роль описания и анализа в исследовании (курсовой работе, выпускной квалификационной работе)

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Цели дисциплины:

- сформировать систему представлений о политике государства в сфере культуры, актуализировать проблематику, связанную с возможностью социокультурного регулирования на государственном уровне;
- ознакомиться с основными отечественными подходами к культурной политике;
- проследить основные этапы развития отечественной культурной политики;
- изучить законодательные основы культурной политики современной России;
- научиться анализировать нормативные акты, в которых отражается культурная политика государства в сфере культуры и искусства;
- обеспечить умение компетентного использования основ культурной политики для формирования профессиональных навыков искусствоведов.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина отнесена к базовой части основной профессиональной образовательной программы.

Формируемые компетенции:

- способность демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3);
- способность участвовать в культурно-политической деятельности в органах власти (ПК-24).

Основное содержание:

Раздел 1. Ценностно-нормативная цивилизационная составляющая государственной культурной политики. Ценностно-нормативный цивилизационный подход в культурной политике. Структура ценностного содержания культурной политики. Традиционная система ценностей российской цивилизации как основа общенационального единства: состав и

иерархия. Роль историко-культурного наследия и образов исторической памяти в культурной политике для духовно-нравственного и патриотического воспитания.

Раздел 2. Государство и культура в современной России. Общественная миссия культуры как инструмента передачи новым поколениям моральных, этических и эстетических ценностей, составляющих ядро национальной самобытности. Исторический путь России как детерминанта ее культурного своеобразия, историческая обусловленность особенностей национального менталитета, ценностных основ жизни российского общества. Государственная культурная политика как один из ресурсов экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны. Основные понятия государственной культурной политики. Типология моделей государственной культурной политики. Специфика российской модели культурной политики. Цели, принципы, задачи государственной культурной политики. Нормативная правовая база реализации культурной политики. Государственная культурная политика как неотъемлемая часть стратегии национальной безопасности РФ. Культурный суверенитет.

Раздел 3. Инфраструктура и механизмы управления в сфере культуры. Субъекты и объекты государственной культурной политики. Полномочия, функции и сферы ответственности федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления с учетом целей и принципов государственной культурной политики. Инфраструктура сферы культуры. Роль институтов культурной жизни в выработке, обеспечении реализации и мониторинге достижения целей государственной культурной политики. Роль профессионального сообщества, творческих объединений, союзов и общественных организаций в процессе трансформации системы управления сферой культуры. Формирование информационной грамотности граждан в сфере культуры. Формирование новой информационной политики в сфере культуры с учётом ценностного и цивилизационного подходов. Единое российское электронное пространство знаний.

Раздел 4. Основные направления государственной культурной политики современной России. Государственная поддержка профессиональной творческой деятельности в области литературы, музыки, хореографического и изобразительного искусства, драматургии, киноискусства, архитектуры, дизайна, художественной фотографии, иных видов искусств. Развитие национального сектора массовой культуры, повышение качества культурных продуктов, относящихся к массовой культуре, вовлечение массовой культуры в процесс реализации государственной культурной политики. Развитие профессиональной критики и журналистики в творческих индустриях. Государственная поддержка и модернизация материально-технической базы сферы культуры. Государственная поддержка сохранения и развития языков народов Российской Федерации. Организация и поддержка научных исследований в области русского языка и литературы. Государственная поддержка переводов на русский язык произведений литературы, созданных на языках народов России. Сохранение традиций и развитие отечественной школы художественного перевода. Государственная поддержка традиционной культуры. Создание условия для развития народного творчества. Государственная поддержка народных художественных промыслов и ремесел. Профессиональные сообщества и творческие общественные организации, их роль в регулировании современного художественного творчества и оценке его качества. Развитие государственной системы подготовки творческих кадров с использованием уникальных отечественных традиций. Поддержка государственных, общественных, общественно-государственных институтов в распространении среди граждан знаний и культуры через гуманизацию общего и профессионального образования. Вовлечение граждан в просветительскую деятельность. Специфика государственной культурной политики в работе с детьми и молодежью. Развитие творческого потенциала личности и культурная политика.

Раздел 5. Культурное наследие народов Российской Федерации. Этнокультурная и религиозная составляющие государственной культурной политики. Русская культура как духовный стержень российской цивилизации. Меры и механизмы продвижения русского культурного наследия. Классификация объектов материального культурного наследия. Единый

государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации. Каталог объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации. Опыт использования объектов нематериального культурного наследия в образовательном процессе и социокультурном пространстве. Механизмы сохранения материального и нематериального культурного наследия.

Раздел 6. Содержание и приоритеты региональной культурной политики. Цель и задачи, объекты и субъекты региональной культурной политики. Нормативная правовая база региональной культурной политики. Разграничение предметов ведения и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере государственной культурной политики. Паспорт культурной жизни региона. Региональные программы в сфере культуры. Активизация культурного потенциала территорий.

Раздел 7. Международная культурная политика Российской Федерации. Позиционирование России в мировом культурном пространстве, противостояние культурной унификации, продвижение ценностей российской цивилизации и русской культуры. Цели, задачи и приоритеты политики Российской Федерации в области международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Продвижение русского языка в мире, поддержка и содействие расширению русскоязычных сообществ в иностранных государствах, повышению интереса к русскому языку и русской культуре. Русское зарубежье как культурное пространство русского мира. Памятники истории и культуры русского зарубежья.

МЕТОДОЛОГИЯ ИСКУССТВА

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по истории развития методов европейского и русского искусства и практических навыков использования этих методов в научных исследованиях, посвященных истории и теории искусства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин. Для освоения дисциплины «Методология истории искусства» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Описание и анализ памятников искусства», «Введение в научное изучение искусства», «Основы научных исследований».

Формируемые компетенции:

способностью к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками (ОПК-1)

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-4)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Общие вопросы теории и методологии искусства.

Искусствоведение как языковое «сопровождение» художественной практики. Лингвистические и литературные аспекты искусствоведения («поэтические корни» науки об искусстве) как отражение языковой природы искусства.

Проблема рационального и иррационального аспектов искусства. Общая структура науки об искусстве (теория искусства, художественная критика, история искусства) и типология ее методов (методы описательно-дискурсивные, аналитические и обобщающе-синтетические). Зависимость науки об искусстве от теории искусства, эстетики и методологии искусства. Современная художественная жизнь и художественная критика. Проект построения универсальной философии искусства для всех видов искусств.

Раздел 2. Методологические подходы к исследованию искусства.

Философия иконы Иконографические методы исследования искусства. Иконология и иконологический подход в исследовании искусства. Структурализм как методологический подход в исследовании искусства. Семиотический подход в исследовании искусства. Психологизм, антипсихологизм и психоанализ в исследованиях искусстве. Герменевтика как подход к интерпретации искусства. Теоретические принципы искусства постмодернизма.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ

Цель дисциплины: формирование системных представлений о содержании и развитии художественной критики, выявление особенностей различных критических школ и направлений, а также многообразие авторских концепций в истории критической мысли.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин.

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью осознавать художественную критику как деятельность, направленную на повышение качества художественного продукта (ПК-6)

Способностью создавать свой авторский текст в разных жанрах художественной критики (ПК-7)

Основное содержание:

Раздел 1. Теория художественной критики. Критика в структуре художественной культуры. Художественная критика, ее предмет, задачи. Жанры художественной критики. Методы критического анализа художественных явлений. Проблемы критического мастерства.

Раздел 2. История русской художественной критики. Русская художественная критика XVIII в. Русская художественная критика первой половины XIX в. Русская художественная критика второй половины XIX в. Русская художественная критика рубежа XIX-XX вв. Русская художественная критика XX в.

Раздел 3. Западноевропейская художественная критика. Художественная критика во Франции: этапы развития. Художественная критика в Англии: этапы развития. Художественная критика в Германии: этапы развития.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель дисциплины: приобретение студентами целостного представления об экстремальных и чрезвычайных ситуациях экологического, природного, техногенного и социального характера, а также правилах поведения в тех или иных чрезвычайных ситуациях; формирование у будущих учителей системы знаний, умений и навыков в области использования современных способов и средств защиты человека при возникновении аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных или иных бедствий;

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин.

Формируемые компетенции:

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9)

Основное содержание:

Раздел 1. Теоретические основы БЖД. Взаимодействие человека со средой обитания. Ана-

лиз и оценка опасностей. Основные положения и принципы обеспечения безопасности.

Раздел 2. Управление безопасностью жизнедеятельности. Государственные правовые акты по охране труда. Государственное управление охраной окружающей среды и защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Раздел 3. Человек как элемент системы «человек – среда обитания». Характеристика основных форм деятельности человека. Производственная среда и условия труда. Комфортные условия жизнедеятельности.

Раздел 4. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. Гигиеническое нормирование и контроль вредных факторов.

Раздел 5. Защита населения и территорий от опасностей в чрезвычайных ситуациях. Общая характеристика и классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС). Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона, ее место в системе общегосударственных мероприятий гражданской защиты. Защита населения и территорий в ЧС. Организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.

Формируемые компетенции: способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8)

Основное содержание:

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социально-биологические основы физической культуры. Общефизическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Лёгкая атлетика. Обучение высокому старту. Развитие скорости. Развитие выносливости. Спортивные игры. Теоретические сведения. Лыжная подготовка. Теоретические сведения: Значение лыжной подготовки для повышения работоспособности и закаливания организма. Совершенствование попеременных и одновременных ходов.

РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о нормах литературного языка, видах общения, его принципах и правилах, этических нормах общения, функциональных стилях речи, основах искусства речи, а также о трудности применения речевых норм и проблемах современного состояния речевой культуры общества.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс изучается в базовой части цикла дисциплин.

Формируемые компетенции: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и культурного взаимодействия (ОК-5)

Основное содержание:

Раздел 1. Структурные и коммуникативные свойства языка. Язык – система (единицы языка, уровни языка, разделы). Язык – знаковая система (естественные знаки – знаки-признаки, искусственные знаки – знаки-информанты), языковые знаки. Функции языка

(коммуникативная, познавательная (когнитивная), аккумулятивная, эмоциональная (эмотивная), функция воздействия (волюнтативная). Формы существования языка. Стили современного русского языка. Диалекты, просторечие, жаргоны, литературный язык. Условия функционирования книжной и разговорной речи. Различие между ними. Письменная и устная форма книжной и разговорной речи. Формы существования языка.

Раздел 2. Культура речи. Нормативный аспект культуры речи. Понятие о языковой норме (орфоэпическая, акцентологическая, орфографическая, словообразовательная, лексическая, грамматическая, интонационная, пунктуационная). Вариантность нормы. Характеристика основных норм литературного языка. Частные нарушения правил литературного произношения (произношение согласных, произношение заимствованных слов). Коммуникативные качества речи. Точность речи. Понятность речи. Чистота речи. Богатство и разнообразие речи. Выразительность речи (произносительная, акцентологическая, лексическая, словообразовательная, морфологическая, синтаксическая, интонационная, стилистическая). Этические нормы речевой культуры. Понятие «речевой этикет». Факторы, определяющие формирование речевого этикета и его использование. Речевой этикет и национальная специфика. Формула речевого этикета, его группы. История обращения людей друг другу в России.

Раздел 3. Речевое общение. Основные единицы речевого общения. Речевое событие. Речевая ситуация. Речевое взаимодействие. Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов (логический, психологический).

Раздел 3. Основы ораторского искусства. Понятие об ораторском искусстве. Оратор и его аудитория. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные приёмы поиска материала. Начало, завершение и развёртывание речи. Способы словесного оформления публичного выступления.

ИСКУССТВО ЕВРОПЫ XVIII - XIX ВЕКОВ

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний по истории западноевропейского искусства эпохи Возрождения и практических навыков анализа и интерпретации научных исследований, посвященных истории искусства Возрождения.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин. Для освоения дисциплины «Искусство Европы XVIII – XIX веков» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Искусство Возрождения», «Искусство Европы XVII века», «Описание и анализ памятников».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Искусство Европы конца XVII - начала XVIII веков.

Художественная культура Франции конца XVII - начала XVIII веков. Развитие стилевых тенденций в искусстве Европы конца XVII - XVIII веков. Архитектура Франции конца XVII - начала XVIII веков. Проблема стиля. Живопись Франции конца XVII - начала XVIII веков. Сложение стиля рококо.

Раздел 2 Стиль рококо в искусстве Европы XVIII века.

Стиль рококо в живописи Европы XVIII веков. Стиль рококо в скульптуре Европы XVIII веков. Стиль рококо в европейском ДПИ. Тенденции рококо в архитектуре Европы. Проблема осмысления стиля рококо в искусствоведческих исследованиях.

Раздел 3. Тенденции классицизма, реализма и барокко в искусстве стран Европы.

Реализм в искусстве Франции XVIII века. Реализм в искусстве Англии XVIII века. Силевые тенденции в искусстве Германии XVIII века. Силевые тенденции в искусстве Италии XVIII века. Стиль классицизм и барокко в архитектуре Европы XVIII века.

Раздел 4. Неоклассицизм в искусстве Европы XVII - XIX веков.

Общая характеристика художественной культуры XIX века. Классицизм в архитектуре и скульптуре Европы последней четверти XVIII - начала XIX века. Европейское искусство последней четверти XVIII - начала XIX века. Неоклассицизм. Неоклассицизм в художественной культуре Европы последней четверти XVIII - начала XIX века.

Раздел 5. Романтизм и реализм в искусстве Европы XIX века.

Романтические тенденции в искусстве Европы конца XVIII - начала XIX веков. Романтизм в изобразительном искусстве Англии. Становление романтизма в изобразительном искусстве Франции. Романтизм в изобразительном искусстве Германии и Австрии. Романтизм в художественной культуре Европы первой половины XIX века. Архитектура и скульптура Западной Европы второй половины XIX века. Реализм в изобразительном искусстве Франции второй половины XIX века. Изобразительное искусство Германии и Англии второй половины XIX века.

Раздел 6. Импрессионизм и постимпрессионизм и символизм в искусстве Европы.

Тенденции в искусстве Европы второй половины XIX века. Импрессионизм в изобразительном искусстве Франции. Постимпрессионизм в изобразительном искусстве Франции. Импрессионизм и постимпрессионизм в художественной культуре Европы второй половины XIX века. Символизм в искусстве Европы конца XIX века.

ПРАВОВЕДЕНИЕ

Цель дисциплины: содействие успешной социализации обучающихся путём повышения уровня правосознания и правовой культуры студентов.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин.

Формируемые компетенции: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4)

Основное содержание:

Раздел 1. Государство и право как взаимосвязанные явления. Понятие и признаки государства, его функции. Форма правления, форма государственного устройства, политический режим. Понятие, признаки и принципы права. Источники права.

Раздел 2. Система российского права. Понятие и признаки нормы права, её элементы и виды. Нормативные правовые акты, их виды. Понятия правового института и отрасли права. Основные институты и отрасли российского права.

Раздел 3. Различные отрасли права. Основы конституционного права РФ. Основы конституционного строя РФ. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ. Конституционные обязанности. Государственно-территориальное устройство РФ. Правовой статус Президента, Федерального Собрания и Правительства РФ. Основы административного права РФ. Понятие и предмет административного права, методы административно-правового регулирования. Административное правонарушение и административная ответственность. Основы гражданского права РФ. Понятие и предмет гражданского права, методы гражданско-правового регулирования. Гражданские правоотношения: понятие и виды. Правовое положение физических лиц. Правовое положение юридических лиц. Понятие и содержание права собственности. Понятие и основные виды договоров. Общие положения об обязательствах. Основы семейного права РФ. Понятие и предмет семейного права. Условия заключения брака в РФ. Основания прекращения брака. Имущественные отношения супругов. Брач-

ный договор. Алиментные отношения. Основы трудового права РФ. Понятие и предмет трудового права. Содержание трудовых правоотношений, основания их возникновения и прекращения. Понятие трудового договора, его виды. Основания расторжения и прекращения трудового договора. Основы уголовного права РФ. Понятие и предмет уголовного права. Основания уголовной ответственности. Понятие и виды преступлений. Понятие и виды уголовных наказаний. Основания освобождения от уголовной ответственности и наказания.

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Цель дисциплины: формирование знаний и умений в процессе анализа экономических явлений и проблем.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин.

Формируемые компетенции:

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);

способностью осуществлять мониторинг финансовой деятельности (ПК-31)

Основное содержание:

Раздел 1. Микроэкономика. Рыночная организация хозяйства. Спрос и предложение. Поведение потребителей. Предпринимательство. Виды издержек. Конкуренция и монополия. Рынок труда. Рынок ресурсов. Распределение доходов

Раздел 2. Макроэкономика. Система национальных счетов. Безработица и инфляция. Бюджетно-налоговая политика. Денежно-кредитная политика. Открытая экономика. Международные аспекты экономического развития.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Цели дисциплины: получение студентами необходимых знаний в области теории и социологии культуры; навыков культурного диалога, толерантности; развитие самостоятельности мышления с учетом получения нового знания, актуализация навыков в области социального и культурного взаимодействия.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин.

Формируемые компетенции:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

способностью конструктивно анализировать роль религии и свободомыслия в духовной жизни общества (ОК-10)

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-4)

Основное содержание:

Раздел 1. Культурология в системе социогуманитарного знания. Формирование культурологии как научной дисциплины. Культура как объект исследования, определение культуры. Междисциплинарность исследований культуры. Методы изучения культуры.

Раздел 2. Теория культуры. Структура и функции культуры. Культура как система. Культурологические концепции в исторической динамике. Антиномии культуры и природы в античной философии (софисты, киники, эпикурейцы, стоики). Теологическое понимание культуры. Культурологическая мысль в эпоху Возрождения: гуманизм, антропоцентризм, историзм. Просветительская модель культуры. Эволюционистская теория культуры (Л. Морган, Э. Тайлор). Циклические концепции культуры (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, П. А. Сорокин). Психоаналитические теории культуры (З. Фрейд, К. Юнг). "Игровая" теория культуры (Й. Хейзинга). Постмодернистские концепции культуры.

Раздел 3. Социология культуры. Социокультурная макродинамика: основные подходы. Культура и природа. Культура и общество. Межкультурная коммуникация. Ценности и нормы в социокультурном контексте. Культура и личность. Социокультурные институты. Культура и техника.

ПЕДАГОГИКА

Цель дисциплины: дать системное представление о взаимосвязи теории и практики педагогики, ориентированных на освоение методов обучения и воспитания, на раскрытие и использование механизмов развития личности; формирование у студентов целостного представления об общих закономерностях, принципах целостного педагогического процесса и их практической реализации; освоение новых педагогических идей и технологий обучения.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин.

Формируемые компетенции:

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

способностью ясно выражать свои мысли, терпеливо слушать других; общаться на позициях диалога, уважения, терпимости (при несогласии), эмпатии; воспринимать деятельность коллег в том смысле, в каком они ее осмысливают сами; способность договариваться, разрешать конфликты, используя принцип сотрудничества во взаимоотношениях разных уровней («преподаватель-родитель», «преподаватель-студент», «родитель-ребенок», «преподаватель-воспитатель») (ПК-10)

способностью участвовать в формировании системы контроля качества образования (ПК-14).

Основное содержание:

Раздел 1. Введение в педагогическую деятельность. Общая характеристика педагогической профессии. Профессиональная деятельность и личность педагога. Общая и профессиональная культура педагога. Профессионально - личностное становление и развитие педагога. Педагогическая деятельность. Педагогические технологии.

Раздел 2. Общие основы педагогики. Педагогика как наука о воспитании, её предмет, объект, категориальный аппарат. Образование как общечеловеческая ценность, общественное явление и целенаправленный педагогический процесс. Позиция личности в воспитании. Система образования и воспитания. Методология педагогики и методы педагогических исследований. Взаимосвязь педагогической науки и практики

Раздел 3. Теория обучения. Сущность, движущие силы и логика образовательного процесса. Закономерности и принципы обучения. Анализ современных дидактических концепций. Проблемы целостного учебно – воспитательного процесса. Методы, формы и средства обучения. Современные образовательные технологии. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности. Государственный образовательный стандарт. Типология и многообразие образовательных учреждений. Инновационные образовательные процессы.

Раздел 4. Теория и методика воспитания. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса. Движущие силы и логика воспитательного процесса. Базовые теории воспитания и развития личности. Закономерности, принципы и направления воспитания. Система методов воспитания. Понятие о воспитательных системах. Коллектив как объект и субъект воспитания. Национальное своеобразие воспитания.

Раздел 5. Управление образовательными системами. Управление образовательными системами как отрасль научного знания. Образовательное учреждение как объект управления и руководства. Педагогическая инноватика. Управленческая культура руководителя. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными системами. Повышение квалификации и аттестации работников школы.

ПСИХОЛОГИЯ

Цель дисциплины: формирование у студентов системных представлений о закономерностях фило- и онтогенеза человеческой психики, основах формирования и психодиагностики личности, психологических закономерностях межличностного общения и взаимодействия в контексте социальной и профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к базовой части дисциплин.

Формируемые компетенции:

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)

способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на культурное потребление (ПК-2)

способностью ясно выражать свои мысли, терпеливо слушать других; общаться на позициях диалога, уважения, терпимости (при несогласии), эмпатии; воспринимать деятельность коллег в том смысле, в каком они ее осмысливают сами; способность договариваться, разрешать конфликты, используя принцип сотрудничества во взаимоотношениях разных уровней («преподаватель-родитель», «преподаватель-студент», «родитель-ребенок», «преподаватель-воспитатель») (ПК-10)

Основное содержание:

Раздел 1. Введение в психологию. Предмет и задачи психологии. История становления психологии как науки. Система методов и основные этапы психологического исследования. Понятие психики, фило- и онтогенетические закономерности её развития. Феномен сознания. Проблема генетического и средового в детерминации психического развития человека.

Раздел 2. Психология личности. Понятие о личности в психологии. Проблема формирования и развития личности в контексте отечественных и зарубежных исследований. Теории личности зарубежной психологии. Психодиагностика личности. Способности и их развитие. Природа индивидуальных различий. Темперамент и характер в структуре личности. Волевая, эмоциональная и мотивационная сферы личности.

Раздел 3. Психология деятельности и познавательных процессов. Понятие деятельности в психологии. Психические процессы как внутренние компоненты деятельности. Зависимость развития психических процессов человека от его деятельности. Ощущения и восприятие, внимание, мнемические процессы. Мышление и интеллект. Воображение.

Раздел 4. Психология межличностных отношений. Общение и формирование личности. Виды общения. Понятие делового общения. Психологические механизмы восприятия человека человеком и факторы преодоления трудностей общения. Межличностные отношения в рамках больших и малых групп. Коллектив как группа высшего уровня развития. Критические периоды в развитии коллектива и пути их преодоления. Эффективность групповой деятельности. Личность в группе. Понятие психологического климата, его составляющие. Межличностные конфликты в группе, их типология и пути разрешения.

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ИСКУССТВА

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений по использованию информационных технологий в сфере искусства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к вариативной части цикла дисциплин. Содержание курса тесно связано с дисциплиной «Компьютерная графика».

Формируемые компетенции:

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6)

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-4)

способностью создавать компьютерные базы данных о различных видах художественного творчества и культурной деятельности (ПК-19)

Основное содержание:

Раздел 1. Общая информационная технология. Объем и содержание понятия. История и тенденции развития. Классификация информационных технологий.

Раздел 2. Компонентная структура информационных технологий. Информационные процессы. Информационные ресурсы. Кадровые ресурсы. Инструментальные средства. Регламентирующие документы. Информационные продукты и услуги.

Раздел 3. Базовые информационные технологии. Технологии баз данных. Гипертекстовые технологии. Мультимедийные технологии. Технологии программирования. Телекоммуникационные (сетевые) технологии. Технологии искусственного интеллекта. Геоинформационные технологии. Технологии защиты информации.

Раздел 4. Прикладные информационные технологии. Информационные технологии в политике и социальной сфере. Информационные технологии в промышленности и экономике. Информационные технологии автоматизированного проектирования. Информационные технологии организационного управления. Информационные технологии в медицине. Информационные технологии в образовании. Информационные технологии в культуре и искусстве.

ЭСТЕТИКА

Цель дисциплины: формирование у студентов системных эстетических знаний и умений, ориентированных на понимание истоков смыслообразования в искусстве и художественной культуре в целом, развитие культуры мышления с учетом получения нового знания.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Сущность эстетического. Эстетика как наука. Особенности категориального аппарата эстетики. Эстетическое сознание, его сущность и структура. Искусство в системе культуры. Личность художника и процесс художественного творчества. Произведение искусства – предмет эстетического анализа. Особенности восприятия искусства. Знаковая система искусства. Морфология искусства. Типология исторического развития искусства.

ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний по истории архитектуры в период от зарождения до начала XXI в., практических навыков описания и анализа

архитектурных сооружений, а также их месте в контексте мировой художественной культуры.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: дисциплина «История архитектуры» относится к вариативной части обязательных дисциплин. Для освоения дисциплины «История архитектуры» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Введение в научное изучение искусства», «Искусство Древней Греции и Рима», «Искусство Возрождения», «Раннехристианское искусство и искусство Византии», «Древнерусское искусство», «Искусство Европы XVII века», «Искусство России XVIII века», «Искусство России XIX – начала XX века», «Описание и анализ памятников искусства», «Искусство Европы XVIII-XIX века», «Искусство Древнего Востока», «Искусство средневекового Востока», «Западноевропейское искусство средних веков».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3);

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5);

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать способность пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13).

Основное содержание:

Раздел 1. Архитектура Древнего мира.

Зарождение архитектурной деятельности человека.

Начало строительной деятельности человека. Периодизация. Основные виды архитектурных сооружений первобытной эпохи. Менгиры. Дольмены. Кромлехи. Курганы. Мемориальные и ритуальные постройки первобытного общества. Архитектура государств Древнего Востока. Архитектура Древнего Египта. Династический и архаический период истории архитектуры. Древнее царство. Формирование основных типов храмовых и светских построек, развитие строительной техники, сложение архитектурного канона. Архитектура Египта в период Среднего царства. Развитие дворцовой архитектуры. Архитектура Египта в период Нового царства. Расцвет храмового зодчества. Архитектура Египта в период Позднего царства и период эллинизма. Возвращение к классическим образцам египетской архитектуры. Архитектура Месопотамии. Основные типы религиозных и светских построек. Специфика планировки городов. Основные памятники архитектуры. Архитектура Древней Индии. Основные принципы древнеиндийской архитектуры. Типы древнеиндийской архитектуры: религиозные и светские постройки. Канон и символика архитектурных сооружений. Храмовое зодчество. Буддизм в Индии и его влияние на архитектуру. Архитектура Древнего Китая. Периодизация истории архитектуры Древнего Китая. Архитектура Китая периода Шань-Инь. Архитектура Китая периода Чжоу. Архитектура античного мира. Особенности архитектуры Древней Греции и Рима. Строительные материалы и технологии. Типы архитектурных построек: храмовое и дворцовое зодчество. Основные типы архитектурных сооружений. Развитие архитектурных форм греческого и римского храмов. Ордерная система античной архитектуры: основные типы. Памятники античной архитектуры.

Раздел 2. Архитектура средневековья. Основные принципы средневековой архитектуры. Архитектура Европы в период средневековья. Архитектурные стили средневековой Европы: романский и готический. Типы сооружений. Материалы и строительная техника. Символика архитектурных форм. Основные памятники архитектуры средневековой Европы. Русская ар-

хитектура периода средневековья. Основные школы русской архитектуры. Храмовое зодчество. Основные принципы русского храмового зодчества в период средневековья. Типы архитектурных построек. Основные памятники архитектуры.

Архитектура стран средневекового Востока и Азии. Архитектура стран северной Африки и арабского халифата. Архитектура Индии, Китая и Японии в период средневековья. Основные типы архитектурных сооружений. Храмовое и дворцовое зодчество. Символика архитектурных форм. Основные памятники архитектуры.

Раздел 3. Архитектура эпохи Возрождения. Архитектура Италии, Англии и Франции, стран северной Европы. Основные принципы архитектуры эпохи Возрождения. Архитектурные стили. Типы сооружений. Строительные материалы и технологии. Творчество выдающихся архитекторов эпохи Возрождения. Памятники архитектуры эпохи Возрождения.

Раздел 4. Архитектура Нового времени. Архитектура Италии, Англии и Франции в период Нового времени. Основные принципы архитектуры эпохи Нового времени. Типы сооружений. Строительные материалы и технологии. Творчество выдающихся архитекторов. Памятники архитектуры эпохи Нового времени. Русская архитектура в период Нового времени. Строительство Санкт-Петербурга. Основные принципы архитектуры. Типы сооружений. Строительные материалы и технологии. Стили в русской архитектуре периода Нового времени. Творчество выдающихся архитекторов. Памятники русской архитектуры эпохи Нового времени.

Раздел 5. Архитектура в период Новейшего времени. Европейская и отечественная архитектура периода Новейшего времени. Основные принципы архитектуры эпохи Новейшего времени. Архитектурные стили. Типы сооружений. Строительные материалы и технологии. Творчество выдающихся архитекторов. Памятники архитектуры эпохи Новейшего времени.

ИСТОРИЯ ДПИ

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний по истории развития декоративно-прикладного искусства Европы и России и практических навыков анализа и интерпретации научных исследований, посвященных истории развития декоративно-прикладного искусства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части. Для освоения дисциплины «История ДПИ» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Введение в научное изучение искусства», «Раннехристианское искусство и искусство Византии», «Искусство Древней Греции и Рима».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство в системе видов искусств.

Место декоративно-прикладного искусства в русской художественной культуре. Изучение истории декоративно-прикладного искусства в сфере искусствознания, археологии, этнографии.

Традиционная типология предметных комплексов. Классификация произведений декоративно-прикладного искусства по материалу, по технике изготовления и декорирования, по группам предметов. Приемы описания и анализа произведений декоративно-прикладного искусства. Стиль в декоративно-прикладном искусстве.

Раздел 2. Декоративно-прикладное искусство древнего мира и средневековья.

Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта и античности. Декоративно-прикладное искусство Византии и Западной Европы эпохи средневековья. Декоративно-прикладное искусство стран Дальнего Востока древнего мира и средневековья. Декоративно-прикладное искусство стран Азии древнего мира и средневековья.

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы от эпохи Возрождения до XIX вв.

Декоративно-прикладное искусство эпохи Возрождения. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы барокко и классицизма. Декоративно-прикладное искусство Западной Европы стиля рококо. Стиль в декоративно-прикладном искусстве Европы XIX века.

Раздел 4. Художественное ремесло древних славян и Древней Руси I - XVII вв.

Художественное ремесло древних славян. Художественное ремесло Киевской Руси и средне-русских земель XI - XIII вв. Художественное ремесло Новгорода и Москвы XII - XVII вв. Древнерусское гончарство и развитие керамики. Древнерусское лицевое и орнаментальное шитье XII – XVII.

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство России XVIII - XIX вв.

Декоративно-прикладное искусство эпохи барокко. Первая половина XVIII века. Декоративно-прикладное искусство русского классицизма и ампира и эпохи историзма. Развитие народных промыслов в регионах России в XVIII - XIX вв. Декоративно-прикладное искусство модерна.

Раздел 6 Декоративно-прикладное искусство России и Европы XX - начала XXI вв.

Развитие декоративно-прикладного искусства 1910 - 1920-х гг. Декоративно-прикладное искусство 1930 - 1950-х гг. Стилистика предметной среды и развитие декоративно-прикладного искусства 1960 - 1980-х гг. Декоративно-прикладное искусство последней четверти XX века - начала XXI вв.

ИСТОРИЯ МУЗЫКИ

Цель дисциплины: Целями освоения дисциплины «История музыки» является приобщение студентов к историческому процессу развития западноевропейского и русского музыкального искусства в его важнейших явлениях.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Введение в историю музыки

Музыка как вид искусства. Средства музыкальной выразительности. Содержание и форма в музыке. Основные принципы музыкальной драматургии. Жанр и стиль в музыкальном искусстве.

Раздел 2. История зарубежной музыки Музыкальная культура Древнего мира и Средневековья. Музыка эпохи Возрождения. Эпоха барокко. Становление и развитие жанра оперы. Вокально-инструментальные жанры. Инструментальная музыка эпохи барокко. Классицизм. Эпоха Просвещения. Музыкальный театр XVIII века. Оперная реформа К. В. Глюка и В. А. Моцарта. Венская классическая школа. Становление сонатно-симфонического цикла в симфонической и инструментальной музыке. Музыкальный романтизм. Западноевропейский музыкальный театр XIX века. Основные тенденции западноевропейской музыки XX века.

Раздел 3. История русской и отечественной музыки

Русская музыкальная культура доглинкинского периода. Музыкальное искусство России XIX века. Русская музыкальная культура конца XIX – начала XX веков. Отечественная музыкальная культура первой половины XX века. Основные тенденции развития отечественной музыки во второй половине XX века.

ИСТОРИЯ КИНО

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических оснований возникновения экранной культуры, этапов ее развития и той роли, которую она играет в современном культурном пространстве.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел I. Немой кинематограф и формирование классического кино

Предпосылки появления экранных искусств и период «ярмарочного кино». Появление голливудского кинематографа и его роль в культуре XX века. Европейский кинематограф после Первой мировой войны. Русский немой кинематограф.

Раздел II. Формирование различных форм повседневности в истории культуры. Формирование классического кино (30-е годы). Итальянский неореализм как культурный феномен. «Новая волна» французского кинематографа и его роль в культуре XX в. Культурный феномен советского кино. Время великих художников (мировой кинематограф 60- 80 гг.) Кинокультура в телевизионную эру.

МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ИСКУССТВА

Цель дисциплины: формирование научного представления об управлении как виде профессиональной деятельности; овладение умениями и навыками практического решения управленческих проблем; изучение мирового опыта менеджмента, а также особенностей российского менеджмента. Формирование знаний, умений и навыков менеджмента социально-культурной деятельности как основы организации деятельности учреждений культуры.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части.

Формируемые компетенции:

способность осуществлять административно-организационную деятельность (ПК-26)

способность координировать деятельность творческих и других служб в творческой организации (ПК-27)

способность находить организационно-управленческие решения в различных ситуациях (ПК-29)

Основное содержание:

Раздел 1. Теоретико-методологические основы современного менеджмента.

Менеджмент как система управления и специальный вид деятельности. Общее и особенное в социокультурном менеджменте. Основные составляющие социокультурного управления.

Раздел 2. Технология подготовки и разработки управленческих решений

Управленческое решение и его особенности. Классификация управленческих решений. Технология подготовки и разработки управленческих решений.

Раздел 3. Общая характеристика технологии организаторской деятельности в социокультурной сфере

Организаторская деятельность и организаторские способности. Организаторская деятельность и организаторские способности. Основные качества и свойства личности организатора. Формирование организаторских способностей специалистов СКД.

ВИЗАНТОЛОГИЯ

Цель дисциплины: дать целостное представление о византийской цивилизации, ее основных достижениях, роли и месту в истории человечества, на примере византийской цивилизации раскрыть закономерности исторического процесса .

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способность анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

Основное содержание:

Раздел 1. История ранней Византии

Генезис Византийской империи. Социально-экономические отношения в IV-VI вв. Политический строй, государство и церковь в Византии IV-VI вв. Внутренняя и внешняя политика Византии IV- начала VI вв. Император Юстиниан Великий и его время.

Раздел 2. История средней Византии

Социально-экономические отношения и политический строй Византии VII - середины IX в. Социально-политическая борьба и внешнее положение империи в VII - середины IX в. Социально-экономический строй, государство и церковь в середине IX-X вв. Внутренняя и внешняя политика Византии в середине IX - начале XI века. Расцвет Византии при Македонской династии. Экономическое положение империи в XI – XII вв. Внутренняя и внешняя политика Византии в 1025-1081 гг. Внутривнутриполитический кризис 70-х гг. XI в. Восстановление политического престижа империи при Алексее I Комнине. Внутренняя политика Византии при первых Комнинах. Внешняя политика Византии при первых Комнинах. Византийская

империя в конце XII-начале XIII в. IV Крестовый поход и падение Константинополя. (13 апреля 1204 г.).

Раздел 3. История поздней Византии

Латинская империя и греческие государства в XIII в. Возвышение Никейского царства. Социально-экономические отношения в поздней Византии. Гражданская война 1341-1354 гг. Движение зилотов в Фессалонике. Внутренняя и внешняя политика поздней Византии.

Раздел 4. Культура ранней Византии

Истоки и символика Византийской культуры. Государство и церковь в Византии. Образование в Византии IV – первая половина VII вв. Наука в Византии IV – первой половины VII вв. Философия в ранней Византии. Генезис ранневизантийской литературы. «Золотой век святоотеческой письменности». Восточные отцы IV столетия. Восточные отцы церкви V-VIII веков.

Раздел 5. Культура средней Византии

Общекультурное положение Византии конца VII – середины IX вв. Образование и наука. Литература Византии конца VII -IX вв.Общекультурное положение Византии середины IX-XII вв. Образование и наука в данный период. Литература Византии IX-XII вв. Жизнь и быт византийцев.

Раздел 6. Культура поздней Византии

Культура Латинской империи и греческих городов в XIII в.Гуманистическое направление культурной жизни поздней Византии. Мистическое направление культурной жизни поздней Византии. Литература поздней Византии. Своеобразие общественного развития Византийской империи. Место Византии во всемирной истории.

ИСТОРИЯ КОСТЮМА

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний по истории костюма Европы и России и практических навыков описания и анализа подлинных комплексов костюма;

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел I Введение в изучение истории костюма. Костюм в системе эстетических ценностей культуры. Костюм первобытного мира.

Раздел II Западноевропейский костюм от древнего мира до XIX века. Костюм древнего Египта. Костюм античного мира. Костюм Византии. Костюм европейского средневековья. Костюм эпохи Возрождения. Европейский костюм XVII века. Европейский костюм XVIII века. Европейский костюм XIX века.

Раздел III Костюм в России от Древней Руси до XIX века. Введение в изучение истории русского костюма. Костюм эпохи звериного стиля. Костюм Древней Руси X - XIV веков. Костюм древней Московии XV - XVII веков. Костюм в России XVIII века. Традиционный русский народный костюм. Костюм в России XIX века.

Раздел IV Современная мода и костюм XX века. Рождение и развитие индустрии моды. Костюм в Европе I половины XX века. Костюм и мода в СССР. Костюм в Европе и России II половины XX - начала XXI века.

ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО XX ВЕКА

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний по истории западноевропейского и американского искусства XX века и практических навыков анализа и интерпретации научных исследований, посвященных истории искусства Европы и Америки XX века.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части. Для освоения дисциплины «Зарубежное искусство XX века» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Искусство Европы XVIII - XIX века», «Описание и анализ памятников», «История отечественного искусства XX века».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Искусство Европы рубежа XIX - первой трети XX века.

Общая характеристика художественной культуры XX века. Символизм и стиль модерн в европейском искусстве на рубеже XIX – XX веков. Экспрессионизм в искусстве Европы. Кубизм в искусстве Западной Европы, его эволюция. Футуризм в искусстве Западной Европы, его эволюция. Орфизм. Геометрическая абстракция и функционализм в искусстве Западной Европы (1920-е – 1930-е годы). Дадаизм в искусстве Европы и Америки. Особенности искусства в период социально-политических потрясений. Искусство США 1920-30-х гг.

Раздел 2. Искусство Европы и Америки 1940 - 1960-х годов.

Сюрреализм в искусстве Западной Европы и Америки. Искусство и политика. Ангажированное искусство тоталитарных режимов. Особенности развития послевоенного авангарда.

Раздел 3. Искусство Европы и Америки 1970 - 1990-х годов.

Постмодернизм в искусстве Запада. Процессуальные формы искусства. Концептуализм в искусстве. Архитектура постмодернизма. Итоги постмодернизма в искусстве Европы и Америки начала XXI века.

ОСНОВЫ КОНСЕРВАЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА

Цель дисциплины: ознакомление студентов с этапами развития научной консервации и реставрации; с основными понятиями в области хранения, исследования, консервации и реставрации произведений искусства; с основами современной практики в области консервации и реставрации памятников искусства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью к научному пониманию соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2)

способностью разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, участвовать в проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-23)

Основное содержание:

Раздел 1. История реставрации. История зарубежной реставрации. История реставрации в России и формирование методики реставрации

Раздел 2. Основы современной реставрации. Специфика консервации и реставрации памятников (объектов) историко-культурного наследия из неорганических материалов. Консервация и реставрация (объектов) историкокультурного наследия из органических материалов

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по методике преподавания дисциплин искусствоведческого цикла, а также формулировка приемов и навыков преподавания дисциплин искусствоведческого цикла.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части. Для освоения дисциплины «Методика преподавания искусствоведческих дисциплин» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Искусство Европы Возрождения», «Описания и анализ произведений искусства», «Искусство Европы XVII века», «Искусство Европы XVIII – XIX веков», «Искусство России XVIII века».

Формируемые компетенции:

способностью произвести отбор обучающихся для профессионального обучения теории и истории искусств (ПК-11)

готовностью осуществлять обучение истории искусств: запомнить необходимый научный и лекционный материал и донести его до обучающихся, способностью видеть и исправлять их ошибки (ПК-12)

способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт работы (ПК-15)

способностью разрабатывать образовательные программы, нести ответственность за их реализацию (ПК-16)

способностью участвовать во внедрении разнообразных педагогических методик и технологий в области теории и истории искусств (ПК-17)

способностью разрабатывать методические материалы (ПК-18)

Основное содержание:

Раздел 1. Методики преподавания искусствоведческих дисциплин.

Вариативность подходов к преподаванию искусствоведческих дисциплин. Методика художественно-педагогической драматургии урока Л.М. Предтеческой. Методика Б.М. Неменского. Методы и приемы обучения в процессе преподавания искусствоведческих дисциплин. Инновационные и традиционные средства и методы контроля знаний у учащихся. Средства и методы контроля знаний в рамках методики Л.М. Предтеческой. Средства и методы контроля знаний в рамках методики Б. М. Неменского.

Раздел 2. Техника звучащего слова.

Внешняя техника речевого действия. Фонационное дыхание и его особенности. Голос и его свойства. Дикция в речевом действии. Речевой слух и выразительность звучащего слова. Техника микрофонного чтения.

Раздел 3. Описание и интерпретация произведения искусства в методике преподавания искусствоведческих дисциплин.

Раскрытие художественного образа в ходе учебного занятия. Понятийный аппарат искусствоведения и дискурс об искусстве. Методика описания и интерпретации произведения ли-

тературы и музыки в структуре урока. Методика описания и интерпретации произведения театра и кино в структуре урока. Методика описания и интерпретации произведения живописи и графики в структуре урока. Методика описания и интерпретации произведения архитектуры и скульптуры в структуре урока. Место и роль основной образовательной программы в системе документов ФГОС ВПО

ОСНОВЫ РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о специфике рецензирования художественных произведений на примере изобразительных искусств, а также практических навыков описания и анализа.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части.

Формируемые компетенции:

способность осознавать художественную критику как деятельность, направленную на повышение качества художественного продукта (ПК-6)

Способностью создавать свой авторский текст в разных жанрах художественной критики (ПК-7)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

способностью провести телевизионную передачу, сделать репортаж, взять интервью по проблемам искусств (ПК-20)

способностью осуществлять редакторскую работу (ПК-22)

Основное содержание:

Раздел 1. Теория и практика рецензирования произведения искусства

Основные понятия в теории и практике рецензирования художественных произведений. Рецензирование художественного произведения в системе коммуникативных характеристик художественной культуры. Рецензирование художественного произведения в системе художественной критики. Интерпретация и рецензирование художественного произведения. Жанровые характеристики рецензии на художественное произведение. Функции рецензии на художественное произведение. Структурные элементы рецензии на художественное произведение. Выразительные характеристики рецензии на художественное произведение. Практика подготовки рецензии на художественное произведение

Раздел 2. Рецензирование произведения искусства пространственно-временного вида

Развитие отечественной художественной (театральной) критики. Принципы анализа художественного произведения (спектакля). Технология создания критических текстов. Просмотр и обсуждение спектаклей текущего репертуара

Раздел 3. Рецензирование произведения искусства пространственного вида

Основные этапы развития отечественной художественной критики. Принципы анализа художественного произведения. Техники написания текстов. Особенности написания оценивающего текста. Особенности написания новостных текстов. Особенности написания текстов для каталогов. Особенности написания биографических текстов. Особенности написания научного текста. Просмотр и рецензирование текущих выставочных проектов.

ОСНОВЫ ЗАРУБЕЖНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ

Цели дисциплины: формирование у студентов системных знаний о целях, задачах, средствах и принципах зарубежной культурной политики, ее основных подходах; применение студентами полученного знания в научной и профессиональной деятельности, связанной с социокультурными и художественными запросами международного сообщества в сфере

культурной политики; формирование умения компетентного использования форм и средств культурной политики для формирования профессиональных навыков искусствоведов.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способностью участвовать в культурно-политической деятельности в органах власти (ПК-24).

Основное содержание:

Раздел 1. Теоретические аспекты зарубежной культурной политики. Характеристика базовых понятий «культура», «культурная политика», «культурная картина мира», «субкультуры», «ментальность», «парадигма», «культурное наследие», «культурные традиции». Интерпретация понятий «культура», «культурная политика» и «культурная картина мира» в современной зарубежной исследовательской литературе. Методология культурной политики (зарубежные концепции). Система регулирования культурной жизни в европейских странах.

Раздел 2. Основные направления современной культурной политики за рубежом. Способы воздействия на культурную жизнь общества. Цели и приоритеты культурной политики в Европе. Состояние правового обеспечения в сфере культуры европейских государств: национальная культурная политика в документах. Функции государственных органов управления культурной жизнью на европейском пространстве. Программы развития культуры и искусства и национальные проекты в Европе, их культурологическая составляющая.

ТЕАТРАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СИБИРИ

Цель дисциплины: анализ особенностей развития театральной культуры в городах Западной Сибири в контексте современных тенденций театрального искусства России.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Театр в провинции как предмет изучения.

Специфика театрального процесса. Параметры функционирования провинциального театра.

Раздел 2. Исторические особенности развития театра в Сибири.

Театры Сибири в дореволюционный период. Этапы развития театральной жизни в советский период. Новосибирск – театральная столица Сибири. Театральные деятели Омска в советскую эпоху. Театры Красноярска: основные вехи развития. Театральная жизнь Томска. Театр в Кузбассе. Проблема «нетеатральных» городов. Театр в постперестроечный период. Характеристика театрального процесса Сибири в «нулевых».

Раздел 3. Исследование театральной жизни Сибири.

Основные тенденции развития современного театра в провинции. Исследование современной театральной жизни Сибири: основные параметры.

ТЕХНИКИ ИЗО

Цель дисциплины: формирование понятия у студентов о творческой «кухне» художника, от изучения техник до создания собственных творческих работ; познакомить с различными изобразительными техниками создания произведений изобразительного искусства; познакомить с методами создания произведений изобразительного искусства.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность (ПК-9)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел I. Живопись и её техники

Станковая живопись. Материалы и инструменты станковой картины. Основа и её виды. Техники станковой живописи. Масляная живопись.

Техники станковой живописи. Живопись акриловыми красками.

Раздел II. Графика и её техники

Графика как вид искусства. Станковая, подготовительная и сопроводительная графика. Рисунки. Печатная графика. Высокая, глубокая и плоская гравюра. Техники печатной графики. Ксилография. Техники печатной графики. Литография. Техники печатной графики. Офорт.

Раздел III. Скульптура и её техники

Скульптура как вид искусства. Материалы скульптуры и техники их обработки. Глина и её производные. Дерево. Камень.

НАЦИОНАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ШКОЛЫ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины «Национально-художественные школы советского периода» является формирование у студентов системных знаний по истории развития национально-художественных школ советского периода и практических навыков анализа и интерпретации научных исследований, посвященных истории искусства республик Советского Союза.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части. Для освоения дисциплины «Национально-художественные школы советского периода» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Искусство Сибири», «История отечественного искусства XX века».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Понятие и подходы к исследованию национально-художественных школ в искусствоведении

Понятие национально-художественной школы в искусствоведении. Подходы и методы исследования национально-художественных школ.

Раздел 2. Национально-художественные школы западных республик СССР

Общая характеристика искусства западных республик СССР. Искусство прибалтийских республик: Эстонской ССР, Латвийской ССР, Литовской ССР. Искусство Украинской ССР. Искусство Белорусской ССР и Молдавской ССР.

Раздел 3. Национально-художественные школы южных и восточных республик СССР

Общая характеристика искусства южных и восточных республик СССР. Искусство Армянской ССР. Искусство Грузинской ССР. Искусство прикаспийских республик: Азербайджанской ССР, Казахской ССР, Туркменской ССР. Искусство восточных республик: Узбекской ССР, Таджикской ССР, Киргизской ССР.

Раздел 4. Национально-художественные школы РСФСР

Общая характеристика национально-художественных школ РСФСР. Национально-художественные школы северно-кавказских и южных регионов РСФСР. Национально-художественные школы северо-западных и приволжских регионов РСФСР. Национально-художественные школы уральских, сибирских и дальне-восточных регионов РСФСР.

ИСКУССТВО КУЗБАССА

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины Искусство Кузбасса является формирование у студентов системных знаний по истории искусства Кузбасса и практических навыков анализа и интерпретации произведений кузбасского искусства, а также научных исследований, посвященных истории изобразительного искусства, архитектуре, градостроительству Кузбасса.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части. Для освоения дисциплины «Искусство Кузбасса» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «История отечественного искусства XX века», «Введение в научное изучение искусства», «Описание и анализ памятников».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Искусство Кузбасса периода позднего средневековья и начала Нового времени

Народное искусство коренных народов Сибири и русских переселенцев в структуре художественной культуры XVII – первой половины XVIII века. Профессиональное искусство периода Позднего средневековья. Архитектура. Профессиональное искусство периода Позднего средневековья. Живопись. Церковное искусство Кузбасса второй половины XVIII–XIX вв. Архитектура. Церковное искусство Кузбасса в период второй половины XVIII–XIX вв. Живопись.

Раздел 2. Изобразительное искусство и архитектура Кузбасса 1900 – 1950-х годов

Художественная жизнь городов Западной Сибири 1900-1930-х годов. Творчество живописца В.Д. Вучичевича-Сибирского. Тенденции в градостроительстве Кузбасса в 1910-1930-е годы. Творчество Й.Б. Ван Лохема в Кемерово. Стилевые тенденции в архитектуре Кузбасса 1930-х годов. Художественная жизнь Кемерово и Новокузнецка 1940 – 1950-х годов.

Раздел 3. История изобразительного искусства и архитектуры городов Кузбасса второй половины 1950 - 1980-х годов.

Тенденции в архитектуре Кемерово и Новокузнецка в 1950 – 1980-е годы. Художественная жизнь Кемерово и Новокузнецка второй половины 1950 – 1980-х годов. Формально-содержательные аспекты творчества живописцев и графиков Кузбасса второй половины 1950 – 1980-х годов. Деятельность художников Кузбасса в сфере монументально-декоративного искусства и дизайна второй половины 1950 - 1980-х годов.

Раздел 4. Конструктивные и деструктивные процессы в искусстве Кузбасса 1990 – 2010-х годов

Кураторская деятельность Р. Корягина. Работа галереи «Сибирский салон». История развития художественных групп Кузбасса, их творческие принципы и художественное своеобразие. Художественные направления в изобразительном искусстве Кузбасса 1990 - 2010-х годов. Тенденции в архитектуре городов Кузбасса в 1990-2010-е годы. Тенденции в скульптуре и монументально-декоративном искусстве городов Кузбасса в 1990 - 2010-е годы. Художественные и социальные аспекты творчества молодых художников Кузбасса.

НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний по мировой художественной культуре и практические навыки их применения в профессиональной деятельности искусствоведа.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6)

способностью разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, участвовать в проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-23)

Основное содержание:

Раздел 1. Теоретические основы народной художественной культуры. Введение в историю и теорию народной художественной культуры. Сущность, структура и функции НХК. Аксиологические основы НХК. Основные понятия НХК.

Раздел 2. Исторические формы народной художественной культуры. Определение понятия «проблема», классификация проблем в сфере народной художественной культуры. Проблемы исторической динамики народной художественной культуры. Проблема сохранения традиций народной художественной культуры в иноязычной среде.

Мифологические истоки народной художественной культуры. Народная художественная культура в традиционных календарных праздниках и обрядах. Семейно-бытовые формы народной художественной культуры. Игровые формы народной художественной культуры.

Раздел 3. Виды и жанры народного художественного творчества. Устное народное творчество. Народное музыкальное творчество. Народное танцевальное творчество. Народное изобразительное и декоративно-прикладное творчество.

Раздел 4. Народная художественная культура в современном мировом культурном пространстве. Народная художественная культура как основа современного мирового культурного пространства. Художественная культура в международных, федеральных и региональных проектах и программах.

ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВОВЕДЕНИИ

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний об историографии как науки и практические навыки планирования и реализации собственной исследовательской деятельности.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части.

Формируемые компетенции:

готовностью свободно ориентироваться в литературе по профилю деятельности (ОПК-4) способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-4)

Основное содержание:

Раздел 1. Теоретические, методические и гносеологические проблемы историографии и источниковедения. Предмет, цели и задачи. Полисемантический характер термина «историография». Особенности методики историографического анализа, использование исторических источников в исследованиях, принципы их классификации.

Раздел 2. Становление исторической мысли и исторические источники в древности и Средние века. Основные мировоззренческие и историографические концепции, их эволюция. Русская историография и источники в X – начале XVIII в. Типология источников, основные разновидности, приемы работы и источниковедческой критики, состав сведений.

Раздел 3. Русская историография и исторические источники Нового времени. Основные историографические концепции, формирование «историографических школ», персоналии. Изменения в корпусе источников в Новое время, приемы работы и критики исторических источников, их эволюция, типология, состав сведений.

Раздел 4. Историография XX в. и типологические изменения корпуса источников, их классификация, эволюция, методика работы, проблема достоверности.

Методологические проблемы в русской историографии XX в.

ИСКУССТВО СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний по искусству стран Востока в период средневековья и практических навыков описания и анализа произведения искусств

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел I Искусство стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Южной Испании

Ислам как мировая религия и его влияние на становление и развитие искусства стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Южной Испании. Искусство Сирии,

Палестины, Ирака и Египта в период средневековья. Искусство Магриба и Южной Испании. Искусство Ирана и Афганистана

Раздел II Искусство Индии

Религиозный синкретизм и его влияние на становление и развитие искусства Индии в период средневековья. Искусство Индии в период VII – середины XIII века. Искусство Индии XV-XVII вв.

Раздел III Искусство Китая

Религиозный синкретизм и его влияние на становление и развитие искусства Китая в период средневековья. Искусство Китая в период IV-XIII века. Искусство Китая в период XIV-XVIII века.

Раздел IV Искусство Японии

Религиозный синкретизм и его влияние на становление и развитие искусства Японии в период средневековья. Искусство Японии в период VIII тысячелетия до н.э. – V век н.э. Искусство Японии в период VI-XII века. Искусство Японии в период конца XII – середины XIX века.

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЕ ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ

Цель дисциплины: формирование у студентов представления о специфике художественного языка искусства западноевропейского средневековья, а также изучение основных этапов истории и эволюции изобразительных и пространственных искусств средневековья через знакомство с ключевыми художественными направлениями данного периода.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части. Для направления «Теория и история искусств» изучение курса базируется на компетенциях, сформированных в ходе освоения дисциплин «История», «Философия», «Введение в научное изучение искусства», «Искусство Древнего Востока».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел I. Общая характеристика искусства западноевропейского средневековья.

Искусство раннего средневековья

Введение в изучение западноевропейского искусства средних веков. Раннехристианское искусство как основа средневековой эстетики. Искусство раннего средневековья VI – X вв. Средневековые «Возрождения» в искусстве: Искусство Каролингов, «Оттоновское Возрождение». Книга как синтетическое произведение средневекового искусства.

Раздел II. Искусство Романики

Романский стиль в искусстве средневековой Европы. Общая характеристика. Архитектурная конструкция романского стиля. Архитектура романского стиля: региональные особенности (Франция, Италия, Германия, Англия, Испания). Скульптура романского стиля: региональные особенности (Франция, Италия, Германия, Англия, Испания). Романский стиль в живописи и ДПИ: региональные особенности (Франция, Италия, Германия, Англия, Испания). Романский стиль в книжной миниатюре.

Раздел III Искусство Готики

Готический стиль в искусстве средневековой Европы. Особенности готической архитектурной конструкции. Готическая архитектура Франции. Готическая архитектура Германии. Готическая архитектура Англии. Готическая архитектура Испании. Готическая архитектура Италии. Готический стиль в скульптуре. Готический стиль в живописи: региональные особенности. Готический стиль в ДПИ. Готический стиль в книжной миниатюре.

ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО ВОСТОКА

Цель дисциплины: знакомство студентов с культурой и искусством государств Древнего Востока, общими закономерностями и специфическими особенностями развития древневосточных культур, рассмотренных в широком синхронистическом развороте; формирование представлений о художественных контактах и культурно-исторических связях, объединявших древневосточные государства в единую сложную систему, о значении древневосточного периода для последующих этапов развития изобразительного искусства и архитектуры.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу обязательных дисциплин вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Становление древневосточных цивилизаций.

Древние цивилизации Востока. Введение в египтологию и особенности древнеегипетского искусства. Искусство Додинастического периода (конец V - конец IV тыс. до н. э.).

Раздел 2. Искусство Египта времени Раннего царства.

Архитектура Египта времени Раннего царства. Изобразительное искусство Египта времени Раннего царства.

Раздел 3. Архитектура и изобразительное искусство Древнего Египта времени Древнего царства

Архитектура Древнего Египта времени Древнего царства. Изобразительное искусство Древнего Египта времени Древнего царства

Раздел 4. Архитектура и изобразительное искусство Египта времени Среднего царства

Архитектура Древнего Египта времени Среднего царства. Изобразительное искусство Древнего Египта времени Среднего царства.

Раздел 5. Архитектура и изобразительное искусство Египта времени Нового царства

Архитектура Древнего Египта периода правления XVIII династии (первой трети Нового царства). Изобразительное искусство Древнего Египта периода правления XVIII династии (первая треть Нового царства). Архитектура Древнего Египта периода правления фараона Эхнатона и его преемников. Изобразительное искусство Древнего Египта периода правления фараона Эхнатона и его преемников. Архитектура Древнего Египта последней трети Нового царства (XIX-XX династии). Изобразительное искусство Древнего Египта последней трети Нового царства (XIX-XX династии).

Раздел 6. Искусство передней Азии в IV-II тыс. до н. э.

Искусство Древнего Двуречья. Искусство Сиро-Финикии и Палестины. Хеттское искусство (XIX-XII вв. до н. э.).

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ)

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование коммуникативной компетенции средствами физической культуры и приобретение навыков самостоятельного, методически правильного использования методов физической культуры с целью укрепления здоровья, обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к вариативной части цикла дисциплин (дисциплина по выбору студента).

Формируемые компетенции:

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8).

Основное содержание:

Тема 1.1. Физическая культура: компоненты физической культуры и её ценности.

Тема 1.2. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) студентов.

Тема 1.3. Комплексные занятия: методы круговой тренировки.

Тема 1.4. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.

Тема 1.5. Комплексные занятия: прикладные виды спорта.

Тема 1.6. Здоровье сберегающие технологии самостоятельных занятий физическими упражнениями.

Тема 1.7. Комплексные занятия: лечебная гимнастика.

Тема 1.8. Оценка состояния здоровья и физической подготовленности занимающихся адаптивной физической культурой.

Тема 1.9. Комплексные занятия: гимнастические упражнения с предметами.

Тема 1.10. Комплексные занятия: ОРУ с отягощениями, методы круговой тренировки.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Цель дисциплины: формировать у студента способность и готовность к иноязычной коммуникации. Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» также призвано обеспечить: формирование поликультурной компетенции, толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; развитие когнитивных и исследовательских умений; углубленное знание культуры изучаемого языка; развитие межкультурной компетенции, с целью повышения эффективности общения в профессиональной деятельности; развитие информационной культуры; способность к дальнейшему самообразованию в области языка и межкультурной коммуникации.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5)

способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию (ПК-21)

Основное содержание:

Раздел 1. Содержит оригинальные тексты, и главный упор делается на углубленную работу

над речевыми образцами, на изучение, толкование, перевод и пересказ текста, а также на расширение словарного запаса студентов и анализ изучаемых лексических единиц в целях развития навыков устной (в том числе неподготовленной) и письменной речи.

Раздел 2. Представляет собой дальнейшую разработку соответствующей темы и рассчитан на расширение запаса речевых образцов и лексических единиц.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИСКУССТВОВЕДОВ

Цель дисциплины: совершенствование у студента иноязычных речевых и коммуникативных навыков в профессиональной сфере.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5)
способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию (ПК-21)

Основное содержание:

Раздел 1. Организация профессиональной деятельности

Моя будущая профессия. Этика общения и профессионального дискурса на иностранном языке. Конференции, семинары, симпозиумы, выставки, творческие проекты.

Раздел 2. Иностранный язык для деловых целей

Аннотирование, реферирование, конспектирование. Деловые письма. Устройство на работу.

ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА СИБИРИ

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексных знаний о теоретических основах сибиреведения и исторической динамике культуры Сибири.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Введение в дисциплину.

Введение. Предмет, задачи, значение курса. Историография. Этапы изучения истории и культуры Сибири.

Раздел 2. Эпоха первобытной общины.

Сибирь в эпоху палеолита и неолита. Сибирь в бронзовом веке

Раздел 3. Племенные союзы и первые государства.

Сибирь в раннем железном веке. Первые племенные союзы. Тюрки Сибири в VI-X вв. Первые государства. Дальний Восток в эпоху тунгусских государств. Бохай и Золотая империя (чжурчжени). Народы Сибири перед присоединением к Русскому государству.

Раздел 4. Присоединение Сибири к Русскому государству (XVI-XVII вв.)

Начало русского освоения Сибири. Поход Ермака и его историческое значение. Присоединение Сибири к русскому государству.

Освоение русскими Западной Сибири. Присоединение к Русскому государству Восточной Сибири. Освоение Сибири в XVII в.

ИСКУССТВО СИБИРИ

Цель дисциплины: формирование у студентов комплексных знаний о теоретических основах сибиреведения и исторической динамике культуры Сибири.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу дисциплин по выбору вариативной части. Для освоения дисциплины «Искусство Сибири» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Искусство России XVIII века», «Искусство России XIX - начала XX века».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Первобытное искусство Сибири и художественная культура коренных народов Сибири

Подходы к изучению искусства регионов Сибири. Первобытное искусство Сибири. Художественная культура коренных народов Сибири

Раздел 2. Искусство Сибири XVII - XVIII вв.

Общая характеристика развития искусства Сибири XVII – XVIII вв. Особенности развития искусства Западной Сибири XVII – XVIII вв. Особенности развития искусства Восточной Сибири XVII – XVIII вв.

Раздел 3. Искусство Сибири XIX – первой половины XX вв.

Общая характеристика развития искусства Сибири XIX – первой половины XX вв. Стиль в архитектуре городов Сибири XIX – первой половины XX вв. Особенности развития изобразительного искусства в городах Сибири XIX – первой половины XX вв. Художественная жизнь и формирование системы художественного образования в городах Сибири.

Раздел 4. Искусство Сибири второй половины XX – начала XXI вв.

Общая характеристика развития искусства Сибири второй половины XX – начала XXI вв. Художественные направления в изобразительном искусстве и архитектуре городов Сибири второй половины XX – начала XXI вв. Особенности развития изобразительного искусства в городах Западной Сибири второй половины XX – начала XXI вв. Особенности развития изобразительного искусства в городах Восточной Сибири второй половины XX – начала XXI вв.

ВВЕДЕНИЕ В МУЗЕЕВЕДЕНИЕ

Цель дисциплины: формирование у студентов системы представлений о музее как социальнокультурном институте, ознакомление с теоретическими основами музееведения и методикой музейной работы.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс принадлежит к циклу дисциплин по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-4)

способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства (ПК-8)

способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию (ПК-21)

Основное содержание:

Раздел 1. Теоретические основы музееведения

Музееведение как научная дисциплина. Музейный предмет и его свойства. Музейное источниковедение.

Раздел 2. Музей в пространстве культуры: история и основные этапы развития

Зарождение и развитие музеев. Музеи в контексте истории России.

Раздел 3. Музейная практика

Научно-фондовая работа музеев: комплектование, учет и хранение. Музейная экспозиция. Просветительская работа музея.

Раздел 4. Новые музейные технологии

Музейный менеджмент. Информационные технологии в музейном деле. Новые технологии музейного образования.

ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Цель дисциплины: сформировать комплекс знаний и практических навыков по охране объектов природного и культурного значения.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-4)

способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства (ПК-8)

способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию (ПК-21)

Основное содержание:

Раздел 1. Теоретические аспекты сохранения культурного и природного наследия

Эволюция понятий «культурное наследие» и «природное наследие». Признаки, свойства и функции памятников истории и культуры. Культурный ландшафт как особая категория культурного и природного наследия.

Раздел 2. История охраны культурного и природного наследия в России

Исторические предпосылки памятникоохранительной деятельности в России. Роль государства в становлении и развитии памятникоохранительной деятельности в России в XVIII -

начале XX вв. Деятельность Российской Академии наук по выявлению, сохранению и изучению исторического и культурного наследия. Научные общества и охрана культурного наследия России в XIX веке. Государственная централизованная система охраны культурного наследия 1917 -конец 1920 -х годов. Охрана культурного наследия в 30 -е годы XX в. Сохранение историко-культурного наследия в годы Великой Отечественной войны. Восстановление разрушенных памятников 1946 —1953 гг. 1954 —1964 гг. «Хрущевский волонтаризм» и его последствия. 1965 -1985 гг. начало диалога власти и общества по вопросам сохранения культурного наследия. Судьба культурного наследия в эпоху перестройки и постсоветский период.

Раздел 3. Методика сохранения и использования культурного и природного наследия в России и за рубежом

Международная система охраны историко-культурного наследия. Государственная система охраны культурного и природного наследия в Российской Федерации. Выявление объектов культурного наследия: цель, методы и этапы выявления. Учет объектов культурного наследия. Методы сохранения и восстановления памятников истории и культуры. Формы и методы презентации культурного и природного наследия.

Раздел 4. Проблемы музеефикации историко-культурного наследия

Типология объектов музеефикации и созданных на их основе музеев. Музеефикация памятников архитектуры и градостроительства. Музеефикация памятников археологии. Музеефикация памятников науки, техники, индустрии. Музеефикация объектов нематериального культурного наследия. Музеефицированные объекты культурного наследия в Сибири.

РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ИСКУССТВА

Цели дисциплины: формирование у студентов системных знаний о теории региональной культурной политики, ее целях, задачах и средствах; применение полученного знания в научной и профессиональной деятельности искусствоведов, связанной с социокультурными и художественными запросами различных сообществ.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

- способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию (ПК-21);
- способностью осознавать необходимость финансовых, материальных и иных ресурсов в организации художественных проектов (ПК-28).

Основное содержание:

Раздел 1. Теоретические аспекты региональной культурной политики. Интерпретация понятий «регион» и «региональная культурная политика» в современной отечественной исследовательской литературе. Методология региональной культурной политики. Региональная система управления культурной политикой. Система государственного управления (регулирования) культурной жизни на региональном и муниципальном уровнях. Цели и приоритеты государственной культурной политики в России: региональный уровень.

Раздел 2. Формы реализации и технологии современной культурной политики в регионе. Функции государственных органов управления культурной жизнью (федеральный, региональный, муниципальный уровни). Состояние правового обеспечения в сфере культуры: национальная культурная политика в региональных документах. Региональные программы развития культуры и национальные проекты, их культурная и художественная составляющая. Приоритеты развития культуры и искусства в Сибирском федеральном округе и Кузбасском субрегионе. Культурные (творческие) индустрии в региональном пространстве. Культурное брендинг региональных территорий. Арт-менеджмент и арт-проектирование как основные «инструменты» реализации современной культурной политики в регионе.

ОСНОВЫ АРТ-ЖУРНАЛИСТИКИ

Цель дисциплины: изучение основ журналистики в применении к освещению художественных мероприятий и ведению широкой культурно-просветительной работы в сфере искусства и культуры.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

Способностью создавать свой авторский текст в разных жанрах художественной критики (ПК-7)

способностью провести телевизионную передачу, сделать репортаж, взять интервью по проблемам искусств (ПК-20)

способностью осуществлять редакторскую работу (ПК-22)

Основное содержание:

Раздел 1. Введение в журналистику.

Предмет, структура, задачи курса. Журналистика как система. Журналистика как массово-информационная общественная деятельность.

Функции журналистики. Журналистика как социальный институт. Свобода СМИ и журналистской деятельности. Социальная позиция журналиста. Система средств массовой информации

Раздел 2. Организация работы редакции СМИ.

Журналистика как творческая деятельность. Действенность и эффективность журналистики. Личность журналиста.

ГАЛЕРЕЙНОЕ ДЕЛО

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по особенностям развития галерейного дела в России, механизмам и принципам работы художественной галереи.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части. Для освоения дисциплины «Галерейное дело» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Введение в искусство XX - XXI веков», «История отечественного искусства XX века», «Введение в научное изучение искусства».

Формируемые компетенции:

способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства (ПК-8)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию (ПК-21)

способностью взаимодействовать с профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-25)

способностью осознавать необходимость финансовых, материальных и иных ресурсов в организации художественных проектов (ПК-28)

способностью обеспечить многосторонние связи с общественностью; участвовать в разработке рекламной и печатной продукции (ПК-30)

Основное содержание:

Раздел 1. Основы организации и открытия художественной галереи

Галерейное дело как предмет изучения. Специфика художественной галереи. Выбор направления художественной галереи. Организация пространства художественной галереи. Основная документация художественной галереи.

Раздел 2. Основные виды деятельности художественной галереи

Организация выставочной деятельности галереи. Принципы работы с художниками. Принципы работы с покупателями и художниками. Организация рекламы художественной галереи. Организация рекламы художественной галереи.

Раздел 3. Экономика галереи

Произведение искусства как символический капитал. Элитарное и массовое искусство в пространстве галереи. Продажа и покупка произведений искусства. Декларация прав произведения искусства. Художественная галерея в интернете. Межкультурное обращение художественных ценностей.

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ НЕАКАДЕМИЧЕСКОГО ИСКУССТВА (НАИВ, ПРИМИТИВ, АР-БРИЮТ)

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по особенностям развития различных форм и видов наивного искусства в России и мире, принципам понимания наивного искусства в искусствоведческой практике.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части. Для освоения дисциплины «Основные формы неакадемического искусства» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Введение в искусство XX - XXI веков», «История отечественного искусства XX века», «Введение в научное изучение искусства».

Формируемые компетенции:

способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства (ПК-8)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию (ПК-21)

способностью взаимодействовать с профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-25)

Основное содержание:

Раздел 1. Формы неакадемического искусства в мировой художественной культуре

Формы неакадемического искусства и подходы к их интерпретации. Народное искусство в мировой художественной культуре. Виды и жанры. Практика самодеятельного искусства в Европе. Традиции примитивного искусства в странах Восточной Европы. Арт-брют в искусстве Европы XX века.

Раздел 2. Примитивное и самодеятельное искусство в России и СССР

Примитивное искусство в России XVIII – XIX веков. Примитив и примитивизм в искусстве России начала XX века. Традиции народной художественной культуры в изобразительном искусстве СССР. Творчество художников примитивистов XX века. Роль заочного народного университета искусств в развитии наивного искусства России. Музеи наивного искусства в России.

Раздел 3. Наивное искусство в художественной культуре Сибири

Народная икона в Сибири. Академическое и неакадемическое искусство в городах Сибири XVIII – XIX веков. Наивное искусство в художественной культуре Алтая. Наивное искусство в художественной культуре городов Западной Сибири. Наивное искусство в художественной культуре городов Восточной Сибири. Наивное искусство в художественной культуре Кузбасса.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОЛЛЕКЦИЙ РОССИИ

Цель дисциплины: изучение истории формирования художественных коллекций ведущих галерей и музеев России, а также формирование художественных коллекций в музеях Сибири.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-4)

способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства (ПК-8)

способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию (ПК-21)

Основное содержание:

Раздел I. Теоретические аспекты истории музейного дела России.

Музейное дело России как научная и учебная дисциплина. Основные принципы классификации источников и литературы по истории музейного дела в России. Типология музеев России.

Раздел II. Протомузейный период истории музейного дела России

Предпосылки возникновения музеев. Древние собрания сокровищ и произведений мастеров. Исторические архитектурные ансамбли городов, дворцовых усадеб и монастырей.

Раздел III. Генезис музеев России как культурной формы в XVIII – первой половины XIX вв.

Первые императорские музеи. Частные собрания и коллекционирование древностей и искусства в XVIII – первой половины XIX вв. Музейное дело России в первой половине XIX в.

Раздел IV Включение музеев в отечественную культурную традицию во второй половине XIX – начале XX

Развитие государственных музеев во второй половине XIX в. – начало XX в. Частные музеи второй половины XIX в. – начала XX в.

Раздел V. Музейное дело Советской России

Становление музейного дела и сохранение культурного наследия в 1917-1920-е годы. Развитие музейного дела и культурное наследие России в 1930-е – 1940-е годы. Специфика деятельности музеев во время ВОВ. Музейное строительство во второй половине 1940-х – 1950-е годы. Музейное дело в эпоху развитого социализма (1960-е-1980-е годы).

Раздел VI. Перспективы и инновационные формы музейного строительства конце XX – начале XXI вв.

Состояние музейного дела в постсоветский период (1990 годы). Актуальные проблемы развития российских музеев.

ИСТОРИЯ МУЗЕЕВ МИРА

Цель дисциплины: изучение истории формирования коллекций ведущих музеев мира в контексте изучения современных проблем музееведения.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-4)

способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства (ПК-8)

способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию (ПК-21)

Основное содержание:

Раздел 1. Основные тенденции развития музейного дела в мире

Музеи мира и их типология. История создания музеев. Музееведческая наука в мире история и современность. Проблемы и перспективы развития музеев в мире.

РАЗДЕЛ 2. Период становление музея как самостоятельного института

Музеи Древнего Мира и Античности. Формирование коллекций в эпоху средневековья.

РАЗДЕЛ 3. Первые музеи эпохи Возрождения и развитие музеев в Новое время

Музеи эпохи Возрождения. Музей в эпоху Просвещения. Появление музеев в России.

РАЗДЕЛ 4. Развитие музеев в XIX – начале XXI веков

Развитие музеев Европы в XIX – начале XX веков и проникновение европейских идей в страны Америки и Азии. Развитие музеев в СССР. Развитие музеев в XX веке и новые тенденции в музейном деле.

Раздел 5. Крупнейшие зарубежные музеи

Музейно- заповедные территории Греции. Город-музей Помпеи и национальный музей в Неаполе. Археологические музеи пещерной живописи Франции и Испании. Франция. Лувр и музейный комплекс Версаль. Эскориал и музей Прадо в Испании. Восточный музей (Пергамон музей) в Берлине и Дрезденская картинная галерея. Британский национальный музей. Музеи Ватикана. Музеи Американских континентов. Музеи Азии. Музеи скандинавских стран. Музеи Ближнего Востока.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА В ПРАКТИКЕ ИСКУССТВОВЕДА

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и навыков по работе с компьютерными программами - графическими редакторами, а также навыков и приемов графического оформления печатной продукции, сопровождающих организацию художественных выставок.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность (ПК-9)

способностью обеспечить многосторонние связи с общественностью; участвовать в разработке рекламной и печатной продукции (ПК-30)

Основное содержание:

Раздел 1. Основные понятия и инструменты компьютерной графики

Общие понятия о компьютерной графике. Представление цвета в компьютере. Фракталы. Алгоритмы растеризации. Алгоритмы обработки растровых изображений. Фильтрация изображений. Векторизация.

Раздел 2. Преобразования в компьютерной графике

Двухмерные преобразования. Преобразования в пространстве. Проекция. Изображение трехмерных объектов. Удаление невидимых линий и поверхностей. Методы закраски. Библиотека OpenGL. Аппаратные средства компьютерной графики.

ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ

Цель дисциплины: формирование навыков работы с фототехникой и основных приемов компьютерной обработки фотографии.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность (ПК-9)
способностью обеспечить многосторонние связи с общественностью; участвовать в разработке рекламной и печатной продукции (ПК-30)

Основное содержание:

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ XIX ВЕКА

История изобретения медиума. Ньепс, Дагер, Талбот. Другие изобретатели фотографии. Первые шаги фотографии в России. Развитие фотографических технологий в XIX в. Функции ранней фотографии. Фотографический портрет и портретные ателье. Пейзажная фотография: путешествия, социальные миры. Мастера жанровой светописы В. Каррик и А. Карелин. Социальная фотография в России. Хилл и Адамсон. Британская «Художественная фотография». Пикториализм – новый этап развития художественной фотографии.

РАЗДЕЛ II. XX ВЕК – ВЕК ФОТОГРАФИИ

Закат пикторализма и начало фотодокументалистики. XX век – век фотографических типологий и начала сюрреализма. Авангард 1920-х, 1930-х годов: «Новая вещественность» и «Новое видение». «Прямая» и модернистская фотография в США. Фотодокументалистика – социальная фотография 1920-1950-х. Рождение и расцвет пресс-фотографии. Агенство «Магnum» - яркая глава в истории пресс-фотографии. Социальный фотодокумент как художественная форма. «The Family of Man» - социально-романтическая утопия. Фотография моды и портреты знаменитостей.

РАЗДЕЛ III. ФОТОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО

Категории эстетики и объекты эстетической рефлексии. Место фотографии в современном мире. Специфика художественной фотографии. Образ художественный. Фотографический образ. Язык художественной фотографии. Изобразительно-выразительные средства фотографии. Форма и содержание художественной фотографии.

РАЗДЕЛ IV. ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ

Формы бытования снимка. Жанры фотоискусства. Прием, манера и стиль в фотографии. Авторское начало в традиционных жанрах художественной фотографии.

ИСКУССТВО СТРАН ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКОГО МИРА

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний по истории развития архитектуры и изобразительного искусства в таких странах восточно-христианского мира как Армения, Грузия, Болгария, Сербия, Украина, Белоруссия, Молдавия, Румыния VI - XVII вв. и практических навыков анализа и интерпретации научных исследований, посвященных истории искусства этих стран

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части. Для освоения дисциплины «Искусство стран восточно-христианского мира» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Древнерусское искусство», «Раннехристианское искусство и искусство Византии».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Основные характеристики и подходы к изучению искусства стран восточно-христианского мира.

Подходы к исследованию искусства стран восточно-христианского мира. Общая характеристика искусства Византии Древней Руси и стран восточно-христианского мира. Особенности развития архитектуры, изобразительного искусства, ДПИ в странах восточно-христианского мира.

Раздел 2. Искусство Армении и Грузии

Искусство Армении. Искусство Грузии.

Раздел 3. Искусство Сербии, Румынии и Болгарии

Искусство Румынии. Искусство Болгарии. Искусство Сербии.

Раздел 4. Искусство Украины, Белоруссии и Молдовы

Искусство Украины. Искусство Молдовы. Искусство Белоруссии.

ИСКУССТВО СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний по истории развития национально-художественных школ стран Восточной Европы, сформированные в период Нового времени и практических навыков анализа и интерпретации научных исследований, посвященных истории искусства стран Восточной Европы.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части. Для освоения дисциплины «Искусство стран Восточной Европы Нового времени» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Искусство Европы XVIII-XIX века», «Искусство Европы XVII века», «История ДПИ».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Общее и особенное в искусстве стран Восточной Европы Нового времени

Основы культуры и художественные традиции стран Восточной Европы. Подходы в изучении стилевых процессов в искусстве стран Восточной Европы.

Раздел 2. Искусство стран Восточной Европы центральной группы.

Архитектура и изобразительное искусство Венгрии. Архитектура и изобразительное искусство Чехии. Архитектура и изобразительное искусство Словакии.

Раздел 3. Искусство стран Восточной Европы южной группы

Архитектура и изобразительное искусство Болгарии. Архитектура и изобразительное искусство Румынии. Архитектура и изобразительное искусство стран бывшей Югославии. Архитектура и изобразительное искусство Албании.

Раздел 4. Искусство стран Восточной Европы северной группы

Архитектура и изобразительное искусство Польши. Роль искусства стран Восточной Европы в общих стилевых и художественных процессах мировой истории искусства.

ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВО XX - XXI ВЕКОВ

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний по теоретическим и историческим аспектам развития искусства XX - начала XXI веков и практических навыков анализа культурных и художественных явлений в этот период.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части. Для освоения дисциплины «Введение в искусство XX - XXI веков» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Искусство Европы XVIII - XIX веков» «Искусство России XIX - начала XX века», «Введение в научное изучение искусства», «Описание и анализ памятников».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Основные теории и методы в искусстве XX - XXI века

Социальная история искусства. Психоанализ в искусстве XX века. Формализм и структурализм. Постструктурализм и деконструкция.

Раздел 2. Авангардизм и модернизм в искусстве

Экзотика и наив в искусстве Европы 1900 - 1910-х гг. Базовые принципы и парадигмы искусства 1910 - 1920-х годов. Национальные формы реализма и неоклассицизма. Оппозиция модернизму.

Раздел 3. Постмодернизм в искусстве

Искусство в условиях холодной войны. Неоавангард 1960-х годов. Депрофессионализация искусства 1960 - 1970-х гг. Визуальные искусства и новые теории культуры 1970 - 1980-х гг. Исследования культуры, отраженные в искусстве 1980 - 1990-х гг. Междисциплинарность в искусстве 1990 - 2010-х гг.

ИСКУССТВО ПОСТМОДЕРНИЗМА

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний по теоретическим и историческим аспектам развития искусства XX - начала XXI веков и практических навыков анализа культурных и художественных явлений в этот период.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части. Для освоения дисциплины «Искусство постмодернизма» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные в результате изучения студентами следующих дисциплин: «Искусство Европы XVIII - XIX веков» «Искусство России XIX - начала XX века», «Введение в научное изучение искусства», «Описание и анализ памятников».

Формируемые компетенции:

способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3)

способность анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание:

Раздел 1. Теоретические основы постмодернизма

Социальная история искусства. Психоанализ в искусстве XX века. Формализм и структурализм. Постструктурализм и деконструкция.

Раздел 2. Истоки постмодернизма

Экзотика и наив в искусстве Европы 1900 - 1910-х гг. Базовые принципы и парадигмы искусства 1910 - 1920-х годов. Национальные формы реализма и неоклассицизма. Оппозиция модернизму.

Раздел 3. Постмодернизм в искусстве

Искусство в условиях холодной войны. Неоавангард 1960-х годов. Депрофессионализация искусства 1960 - 1970-х гг. Визуальные искусства и новые теории культуры 1970 - 1980-х гг. Исследования культуры, отраженные в искусстве 1980 - 1990-х гг. Междисциплинарность в искусстве 1990 - 2010-х гг.

ИСТОРИЯ ТЕАТРА

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических оснований возникновения театральной культуры, этапов ее развития и той роли, которую она играет в современном культурном пространстве.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства (ПК-8)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание дисциплины:

Раздел 1. История зарубежного театра. Зарождение театра в античности (Древняя Греция, Рим). Театр эпохи Средневековья. Театр эпохи Возрождения. Английский театр. Театр классицизма. Эпоха Просвещения в европейском театре. Театр Западной Европы Нового времени (1789–1871 гг.). Европейский театр на рубеже XIX–XX веков. Театр Западной Европы в XX веке.

Раздел II. История русского театра. Театр XVIII века. Театр XIX века. Театр на рубеже XIX–XX веков. Театр предреволюционного десятилетия (1907–1917 гг.). Революция и театр. Театр 20–30-х годов. Театр военных лет. «Оттепель» и театр. Театр 70-х годов. Театральная жизнь на рубеже XX–XXI веков.

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТЕАТРА

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических оснований возникновения театральной культуры, этапов ее развития и той роли, которую она играет в современном культурном пространстве.

Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки: курс относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части.

Формируемые компетенции:

способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства (ПК-8)

способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)

Основное содержание дисциплины:

Раздел I. История русского театра в XVIII- XIX вв. Скоморошество как «предтеча» театральной деятельности на Руси. Увлечение придворными театрами в России XVII в. Театр XVIII столетия: драматурги и сюжеты. Феномен крепостного театра. Театр XIX века. Становление самостоятельных актерских школ. Известные драматурги «золотого века» русской культуры.

Раздел II. История русского театра в XX столетии. Театр на рубеже XIX–XX веков: «серебряный век». Театр предреволюционного десятилетия (1907–1917 гг.). Революция и театр. Театр 20–30-х годов. Театр военных лет. Советская театральная школа. «Оттепель» и театр. Театр 70-х годов. Театральная жизнь на рубеже XX–XXI веков: постмодернистские тенденции.

6. Характеристика форм и методов прохождения всех видов практик

6.1. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

Способ проведения практики: стационарная, выездная; **форма практики:** рассредоточенная

Цель практики: овладение первичными профессиональными и научно-исследовательскими навыками; приобретение навыков межличностного общения и коммуникативной культуры; умение применять свои специальные знания в конкретном проектном задании.

Формируемые компетенции:

- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и их оформлять результаты (ПК-1)
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-3)
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-4)

Основное содержание:

Раздел 1. Подготовительный этап практики, реализуемый на базе КемГИК и включающий: консультирование с зав. кафедрой и куратором практики по целям, задачам и содержанию учебной практики, а также по подготовке отчетной документации

Раздел 2. Основной этап практики, включающий: экскурсии по культурным, музейным и художественным учреждениям Кемеровской области (Кемерово, Новокузнецк, Мариинск), включающие общее знакомство с учреждениями, изучение основной документации учреждений для ознакомления со структурой организации, принципами ее внутреннего и внешнего взаимодействия; ведение дневника практики и составление фото-портфолио студентами в рамках экскурсионного посещения.

Раздел 3. Заключительный этап практики, включающий подготовку отчетной документации по итогам прохождения учебной практики и зачет в виде индивидуальной защиты студентом итогов прохождения учебной практики.

На защиту практики студент предоставляет:

- отчет об учебной практике;
- отзыв руководителя учебной практики;
- подтверждение о прохождении учебной практики.

Аттестация по итогам учебной практики:

- индивидуальное собеседование;
- защита практики с представлением отчета по учебной практике;

по итогам отчета о прохождении практики выставляется дифференцированная оценка.

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном объеме выполнившие задания практики, и в указанные сроки представившие всю отчетную документацию и приложения к ней. Защита практики включает устный публичный отчет студента-практиканта по итогам проделанной работы, ответы на вопросы членов комиссии.

6.2. Научно-исследовательская работа

Цель научно-исследовательской работы – приобретение студентами профессиональных умений и навыков аналитической и научно-исследовательской деятельности, овладение современным инструментарием науки для адаптации инновационных технологий к деятельности организаций социально-культурной сферы, углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков.

Формируемые компетенции:

- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-4)
- способность анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)
- способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)
- способностью осуществлять редакторскую работу (ПК-22)
- способностью взаимодействовать с профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-25)

Основное содержание:

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.04. «Теория история искусств» научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом образовательной программы и направлена на формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и целями данной Программы бакалавриата.

Этапы выполнения и контроля научно-исследовательской работы, обучающихся по направлению подготовки 50.03.04. «Теория история искусств», включают:

- планирование научно-исследовательской работы, включающее в себя ознакомление с имеющимися исследовательскими работами в данной области и выбор темы исследования;
- написание библиографического обзора по избранной теме;
- проведение научно-исследовательской работы во время обучения и прохождения производственной практики;
- составление отчета о научно-исследовательской работе;
- публичная защита выполненной работы.

Для научно-исследовательской работы бакалаврам предоставляется возможность:

- активно использовать библиотечный фонд (включая электронные библиотеки) вуза для изучения литературы и периодики по теме научной работы;

- участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных конференциях;
- выступать с докладами по результатам работы на научно-исследовательских семинарах, научных конференциях, научных школах;
- использовать Интернет при анализе результатов и определения областей их применимости к реальным задачам практической направленности.

Аттестация по итогам научно-исследовательской работы студента осуществляется выпускающей кафедрой на основе отчета (защиты научно-исследовательской работы) на студенческой конференции, проводимой в КемГИК.

6.3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

6.3.1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)

Способ проведения практики: стационарная, выездная; форма практики: непрерывная

Цель практики: овладение первичными профессиональными и педагогическим навыками; приобретение навыков межличностного общения в педагогическом коллективе и с обучающимися и развитие коммуникативной культуры; умение применять свои знания в подготовке и проведении занятий по дисциплинам искусствоведческого цикла.

Формируемые компетенции

- способность произвести отбор обучающихся для профессионального обучения теории и истории искусств (ПК-11)
- готовность осуществлять обучение истории искусств: запомнить необходимый научный и лекционный материал и донести его до обучающихся, способностью видеть и исправлять их ошибки (ПК-12)
- способность применять в педагогической практике собственный практический опыт работы (ПК-15)
- способность участвовать во внедрении разнообразных педагогических методик и технологий в области теории и истории искусств (ПК-17)
- способность разрабатывать методические материалы (ПК-18)

Основное содержание:

Раздел 1. Подготовительный этап практики, реализуемый на базе КемГИК и включающий: консультирование с зав. кафедрой по целям, задачам и содержанию производственной практики, а также по подготовке отчетной документации, документальное оформление на выбранную студентом базу практики

Раздел 2. Основной этап практики, включающий: общее знакомство с учреждением, охраной труда и правилами внутреннего распорядка (февраль, шестой семестр), прикрепление к конкретному куратору от базы практики; изучение документации учреждения для ознакомления со структурой организации, принципами ее внутреннего и внешнего взаимодействия (февраль, шестой семестр); анализ педагогической деятельности базы практики за последние 3 года; разработка конспектов занятий по дисциплинам искусствоведческого цикла; проведение занятий по дисциплинам искусствоведческого цикла

Раздел 3. Заключительный этап практики, включающий подготовку отчетной документации по итогам прохождения производственной практики

На защиту практики студент предоставляет:

- отчет о практике, конспекты проведенных занятий;
- отзыв руководителя учебной практики;
- подтверждение о прохождении учебной практики.

Аттестация по итогам учебной практики:

- индивидуальное собеседование;
- защита практики с представлением отчета и конспектов практики;
- по итогам отчета о прохождении практики выставляется дифференцированная оценка.

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном объеме выполнившие задания практики, и в указанные сроки, представившие всю отчетную документацию и приложения к ней.

Защита практики включает устный публичный отчет студента-практиканта по итогам проделанной работы, ответы на вопросы членов комиссии.

6.3.2. Преддипломная практика

Способ проведения практики: стационарная, выездная; **форма практики:** непрерывная

Цель практики - приобретение практических навыков искусствоведа: преподавание дисциплин искусствоведческого цикла, готовность к разработке проектов в сфере искусства с учетом различных конкретных параметров в учреждениях культуры городов Кемеровской области и Сибирского федерального округа; организация и реализация выставочного проекта.

Формируемые компетенции:

- способность анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявить архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенности выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5)
- способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства (ПК-8)
- способностью ясно выражать свои мысли, терпеливо слушать других; общаться на позициях диалога, уважения, терпимости (при несогласии), эмпатии; воспринимать деятельность коллег в том смысле, в каком они ее осмысливают сами; способность договариваться, разрешать конфликты, используя принцип сотрудничества во взаимоотношениях разных уровней («преподаватель-родитель», «преподаватель-студент», «родитель-ребенок», «преподаватель-воспитатель») (ПК-10)
- готовностью осуществлять обучение истории искусств: запомнить необходимый научный и лекционный материал и донести его до обучающихся, способностью видеть и исправлять их ошибки (ПК-12)
- способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13)
- способностью участвовать в формировании системы контроля качества образования (ПК-14)
- способностью разрабатывать методические материалы (ПК-18)
- способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию (ПК-21)
- способностью разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, участвовать в проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-23)
- способностью взаимодействовать с профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-25)
- способностью осознавать необходимость финансовых, материальных и иных ресурсов в организации художественных проектов (ПК-28)
- способностью обеспечить многосторонние связи с общественностью; участвовать в разработке рекламной и печатной продукции (ПК-30)

Основное содержание:

Раздел 1. Подготовительный этап практики, реализуемый на базе КемГИК и включающий:

консультирование с зав. кафедрой по целям, задачам и содержанию производственной практики, а также по подготовке отчетной документации; документальное оформление на выбранную студентом базу практики.

Раздел 2. Основной этап практики, включающий: общее знакомство с учреждением, охраной труда и правилами внутреннего распорядка (февраль, шестой семестр), прикрепление к конкретному куратору от базы практики; изучение документации учреждения для ознакомления со структурой организации, принципами ее внутреннего и внешнего взаимодействия; анализ деятельности базы практики за последние 3 года; участие в качестве помощника-организатора или координатора в экспозиционном, художественно-просветительском или исследовательском проекте и иных мероприятиях базы практики, (разработка конспектов занятий по дисциплинам искусствоведческого цикла и проведение занятий по дисциплинам искусствоведческого цикла)

Раздел 3. Заключительный этап практики, включающий подготовку отчетной документации по итогам прохождения производственной практики.

На защиту практики студент предоставляет отчетную документацию об итогах прохождения производственной преддипломной практики:

- отчет о практике;
- отзыв руководителя практики;
- подтверждение о прохождении практики.

Аттестация по итогам практики:

- индивидуальное собеседование;
- защита практики с представлением отчета, конспектов урока;
- по итогам отчета о прохождении практики выставляется дифференцированная оценка.

К защите практики допускаются студенты, своевременно и в полном объеме выполнившие задания практики, и в указанные сроки представившие всю отчетную документацию и приложения к ней.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», профиль «Искусствоведение» текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов института регламентируются нормативными локальными документами: Положением «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», Положением «Об организации учебной работы», Положением «О фонде оценочных средств», где представлены различные формы текущего и промежуточного контроля с учетом профилей подготовки по творческим направлениям.

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплинам учебного плана определены в рабочих программах дисциплин и утверждены на заседаниях кафедр института.

7.2. Государственная итоговая аттестация

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», профиль «Искусствоведение», квалификация (степень) выпускника «Бакалавр» включает: государственный междисциплинарный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется нормативными локальными документами: Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников», «Стандартами выпускных квалификационных работ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств».

Целью выпускной квалификационной (бакалаврской) работы является комплексная оценка общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и степени подготовленности выпускников к профессиональной деятельности в рамках основной

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств».

Для проведения государственной итоговой аттестации кафедрой разработаны требования к написанию выпускной квалификационной работы и программа государственного междисциплинарного экзамена. Полнотекстовые учебно-методические материалы к государственной итоговой аттестации размещены в Электронной образовательной среде вуза в разделе «Государственная итоговая аттестация» направления подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств».

Выпускник в соответствии с целями основной профессиональной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности должен обладать следующими компетенциями: **общекультурными компетенциями:**

- способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- способностью конструктивно анализировать роль религии и свободомыслия в духовной жизни общества (ОК-10).

общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

- способностью к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками (ОПК-1);
- способностью к научному пониманию соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства (ОПК-2);
- способностью демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии (ОПК-3);
- готовностью свободно ориентироваться в литературе по профилю деятельности (ОПК-4);
- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5);
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6).

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата:

научно-исследовательская деятельность:

- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, пробле-

му исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и их оформлять результаты (ПК-1);

- способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на культурное потребление (ПК-2);

- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-3);

- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-4);

- художественно-критическая деятельность: способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций (ПК-5);

- способностью осознавать художественную критику как деятельность, направленную на повышение качества художественного продукта (ПК-6);

- способностью создавать собственный авторский текст в разных жанрах художественной критики (ПК-7);

- способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства (ПК-8);

- способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность (ПК-9);

педагогическая деятельность:

- способностью ясно выражать свои мысли, терпеливо слушать других; общаться на позициях диалога, уважения, терпимости (при несогласии), эмпатии; воспринимать деятельность коллег в том смысле, в каком они ее осмысливают сами; способность договариваться, разрешать конфликты, используя принцип сотрудничества во взаимоотношениях разных уровней ("преподаватель-родитель", "преподаватель-студент", - "родитель-ребенок", "преподаватель-воспитатель") (ПК-10);

- способностью произвести отбор обучающихся для профессионального обучения теории и истории искусств (ПК-11);

- готовностью осуществлять обучение истории искусств: запомнить необходимый научный и лекционный материал и донести его до обучающихся, способностью видеть и исправлять их ошибки (ПК-12);

- способностью пользоваться понятийным аппаратом в области теории и истории искусств (ПК-13);

- способностью участвовать в формировании системы контроля качества образования (ПК-14);

- способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт работы (ПК-15);

- способностью разрабатывать образовательные программы, нести ответственность за их реализацию (ПК-16);

методическая деятельность:

- способностью участвовать во внедрении разнообразных педагогических методик и технологий в области теории и истории искусств (ПК-17);

- способностью разрабатывать методические материалы (ПК-18);

- способностью создавать компьютерные базы данных о различных видах художественного творчества и культурной деятельности (ПК-19);

- способностью провести телевизионную передачу, сделать репортаж, взять интервью по проблемам искусств (ПК-20);

культурно-просветительская деятельность:

- способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию (ПК-21);
- способностью осуществлять редакторскую работу (ПК-22);
- способностью разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, участвовать в проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-23);
- способностью участвовать в культурно-политической деятельности в органах власти (ПК-24);
- способностью взаимодействовать с профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-25);
- организационно-управленческая деятельность:**
- способностью осуществлять административно-организационную деятельность (ПК-26);
- способностью координировать деятельность творческих и других служб в творческой организации (ПК-27);
- способностью осознавать необходимость финансовых, материальных и иных ресурсов в организации художественных проектов (ПК-28);
- способностью находить организационно-управленческие решения в различных ситуациях (ПК-29);
- способностью обеспечивать многосторонние связи с общественностью; участвовать в разработке рекламной и печатной продукции (ПК-30);
- способностью осуществлять мониторинг финансовой деятельности (ПК-31).

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом ректора формируется государственная экзаменационная комиссия (ГЭК).

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается, как правило, лицо, не работающее в институте (КемГИК), из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля или ведущих специалистов – представителей работодателей соответствующей отрасли.

Государственная экзаменационная комиссия формируется из профессорско-преподавательского состава КемГИК, а также лиц, приглашаемых из сторонних организаций (специалистов предприятий, учреждений, организаций, ведущих преподавателей и научных работников других высших учебных заведений).

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП бакалавриата выполняется в виде выпускной квалификационной (бакалаврской) работы в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершённую выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр (научно-исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытно-, опытно-конструкторской, технологической, исполнительской, творческой).

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение следующих профессиональных задач:

- постановка и решение проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний в области искусствоведения;
- участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих научных проектов, требующих образования в соответствующем направлении.

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

Программа государственного междисциплинарного экзамена разрабатывается вузами самостоятельно. Для объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции.

Условия и сроки выполнения выпускных квалификационных работ определяются учебным планом, графиком учебного процесса на текущий год, ФГОС ВО соответствующей основной образовательной программы в части, касающейся требований к ГИА выпускников, и рекомендациями профильных учебно-методических объединений высших учебных заведений. Содержание, объем, структура и оформление выпускной квалификационной работы определяется требованиями выпускающей кафедры, разработанными на основе ФГОС ВО соответствующего направления подготовки (специальности) в части, касающейся требований к ГИА выпускников. Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач: формулировка и решение проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности, требующих углубленных профессиональных знаний в области теории и истории искусств и смежных гуманитарных дисциплин; участие в разработке (совместно с другими членами коллектива) общих научных проектов в области культуры и искусства, требующих образования в соответствующем направлении. При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

Требования к выпускной квалификационной (бакалаврской) работе изложены в следующем документе: Выпускные квалификационные работы [Текст]: стандарты Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Кемеровский государственный университет культуры и искусств" [Текст] / Н. И. Гендина, Н. И. Колкова, КемГУКИ. - Кемерово: КемГУКИ, 2012.

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным этапом обучения студента и имеет своей *целью*:

- повышение уровня подготовки к решению профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОПОП бакалавриата и видами профессиональной деятельности: научно-исследовательской, педагогической, организационно-управленческой;
- формирование способности решения проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности, требующих углубленных профессиональных знаний в области искусствоведческих дисциплин;
- участие в разработке (совместно с другими членами коллектива) общих научных проектов в области культуры и искусства, требующих образования в соответствующем направлении.
- развитие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 50.03.04 «Теория и история искусств».

Защитой выпускной квалификационной (бакалаврской) работы является публичное выступление выпускника перед государственной экзаменационной комиссией, которое представляет собой отчет в форме презентации о создании и воплощении квалификационной (бакалаврской) работы, результатах и полученном опыте самостоятельной ее постановки.

Результаты защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы оцениваются дифференцированно оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», и объявляются председателем ГЭК после оформления протоколов работы государственной экзаменационной комиссии и проставления оценок каждому студенту выпускнику в зачетной книжке.

Аннотация «Комплексной программы государственного междисциплинарного экзамена».

Государственный экзамен, как форма государственной итоговой аттестации, направлен на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО.

Целью государственного междисциплинарного экзамена является комплексная оценка общепрофессиональных и профессиональных компетенций, а также степени подготовленности выпускников к профессиональной деятельности в рамках образовательной программы по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств».

Государственный междисциплинарный экзамен включает тематику дисциплин теоретической и практической подготовки: «Введение в научное изучение искусства» «Описание и анализ памятников искусства», «Искусство Возрождения», «Искусство Древнего Востока», «Искусство Древней Греции и Рима», «Раннехристианское искусство и искусство Византии», «Западноевропейское искусство средних веков», «Древнерусское искусство», «Искусство Европы XVII века», «Искусство России XVIII века», «Искусство России XIX - начала XX века», «История отечественного искусства XX века», «Теория и история художественной критики», «Методология искусства», «Общая теория искусства», «Искусство Европы XVIII - XIX веков», «Основы рецензирования художественных произведений», «История формирования художественных коллекций в России», «Основы консервации и реставрации памятников историко-культурного наследия», «Искусство Кузбасса», «Искусство Сибири».

Индивидуальные экзаменационные задания (экзаменационные билеты) содержат три вопроса, ориентированные на установление соответствующего уровня подготовленности выпускника определенным требованиям к профессиональной подготовке бакалавра. Первый и второй вопрос предполагает раскрытие проблем и прикладных аспектов сферы искусства, третий носит практический характер и направлен на решение ситуационной задачи.

С учетом того, что итоговая государственная аттестация студентов обучающихся по направлению «Теория и история искусств» включает защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы и государственный междисциплинарный экзамен, то в процессе сдачи студентами государственного экзамена оценивается уровень сформированности всех общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.