

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета ФКИ
от «20» июня 2019 г., протокол № 13/205
Председатель Магомедов А.К./
«20» июня 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина	История и теория культуры
Факультет	культуры и искусства
Кафедра	музыкально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания
Курс	2

Направление (специальность) **54.03.01 «Дизайн»**
код направления (специальности), полное наименование

Направленность (профиль/специализация) **профиль «Дизайн графический»**
полное наименование

Форма обучения **очно-заочная**
очная, заочная, очно-заочная (указать только те, которые реализуются)

Дата введения в учебный процесс УлГУ: **«01» сентября 2019 г.**

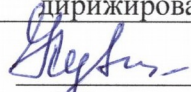
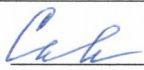
Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № 8 от 14.03.2020 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № 11 от 14.06.2020 г.

Программа актуализирована на заседании кафедры: протокол № _____ от _____ 20____ г.

Сведения о разработчиках:

ФИО	Кафедра	Должность, ученая степень, звание
Васильева И.И.	музыкально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания	кандидат культурологи, доцент

СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Заведующий кафедрой музыкально-инструментального искусства, дирижирования и музыкознания	Заведующий кафедрой дизайна и искусства интерьера
 /В.Ю. Кузьмина / Подпись ФИО «20 » июня 2019 г.	 /Е.Л. Силантьева / Подпись ФИО «20 » июня 2019 г.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- 1) овладение определенными общекультурными компетенциями;
- 2) формирование у студентов знаний и умений, необходимых для ориентации в историческом процессе развития истории и теории культуры: а) от эпохи древних цивилизаций до истории западной и отечественной культуры (в рамках X-нач. XXI вв.) б) от античной эпохи зарождения понятия о культуре до времени создания культурологических концепций XX века.

Задачи освоения дисциплины:

Задачи курса.

- 1) привитие навыков осмысления эволюции теории и истории культуры вышеуказанных периодов;
- 2) приобретение навыков анализа культурологического мышления;
- 3) раскрытие проблематики теории и истории культуры;
- 4) воспитание у студентов эстетического вкуса в области европейской и отечественной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Курс входит в вариативную часть базовых дисциплин (Б1.Б.15) основной образовательной программы бакалавриата по направлению 54.03.01. «Дизайн» (профиль «Дизайн графический», «Дизайн костюма», «Дизайн среды, «Дизайн интерьера»). Дисциплина «История и теория культуры» является обязательной дисциплиной, изучается во 2,3 семестрах. Она связана с дисциплинами «История искусства», «История орнамента», «Философия».

Для ее изучения необходимы следующие компетенции:

- способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способность к самореализации и саморазвитию (ОК-7).

Данные компетенции, знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины, будут использоваться в профессиональной деятельности, в процессе изучения дисциплин «История искусства», «Краеведение», а также в процессе подготовки к итоговой государственной аттестации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП

В результате освоения образовательной программы студент должен овладеть следующими общекультурными компетенциями:

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- 1) особенности культурологических концепций от античности до XX века;
- 2) проблематику соотношения культуры и цивилизации;

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

- 3) историю культуры древних цивилизаций западноевропейской и отечественной культуры (в рамках X-нач.XXI вв.);
- 4) основные этапы и закономерности исторического развития общества;
- 5) социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

Уметь:

- 1) ориентироваться в истории школ и направлений теории культуры XIX и XX вв.;
- 2) анализировать специфику истории культуры древних цивилизаций, западноевропейской и отечественной культуры;
- 3) применять методы и средства познания на практике, научно применять и анализировать проблемы гуманитарных процессов в области культуры;
- 4) анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества;
- 5) работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

Владеть:

- 1) навыками целостного восприятия культурно-исторического процесса вышеуказанного периода;
- 2) понятийным аппаратом данного курса; лексическим минимумом общего и терминологического характера;
- 3) знанием основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
- 4) толерантным восприятием социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.

Код и наименование реализуемой компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
Общеукрепляющая компетенция ОК-2	<p>Знать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) особенности культурологических концепций от античности до XX века; 2) проблематику соотношения культуры и цивилизации; 3) историю культуры древних цивилизаций западноевропейской и отечественной культуры; 4) основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции. <p>Уметь:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ориентироваться в истории школ и направлений теории культуры XIX и XX вв.; 2) анализировать специфику истории культуры древних цивилизаций, западноевропейской и отечественной культуры; 3) применять методы и средства познания на практике, научно применять и анализировать проблемы гуманитарных процессов в области культуры; 4) анализировать основные этапы и закономерности

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

	исторического развития общества для формирования гражданской позиции. Владеть: 1) навыками целостного восприятия культурно-исторического процесса вышеуказанного периода; 2) понятийным аппаратом данного курса; лексическим минимумом общего и терминологического характера; 3) знанием основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
Общеукрепляющая компетенция ОК-6	Знать: 1) социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия Уметь: 1) работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этические, конфессиональные и культурные различия. Владеть: 1) толерантным восприятием социальных, этических, конфессиональных и культурных различий.

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах (всего) 4

4.2. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах)

По каждой форме обучения: очная/заочная/очно-заочная заполняется отдельная таблица.

Вид учебной работы	Всего по плану	Количество часов (форма обучения очно-заочная)			
		В т.ч. по семестрам			
1	2	3	4	5	6
Контактная работа обучающихся с преподавателем в соответствии с УП	34	-	16	18	-
Аудиторные занятия	34	-	16	18	-
Лекции	16	-	8	8	-
Практические и семинарские занятия	18	-	8	10	-
Лабораторные работы, практикумы	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа	74	-	56	18	-
Формы текущего контроля знаний и контроля самостоятельной работы, тестирование,	тестовые задания, эссе	-	тестовые задания, эссе	тестовые задания, эссе	-

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

контрольная работа, реферат, коллоквиум и др.					
Курсовая работа	-	-	-	-	-
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)			зачет	экзамен	
Всего часов по дисциплине	144	-	72	36(72с экзам.)	-

4.3. Содержание дисциплины (модуля.) Распределение часов по темам и видам учебной работы:

По каждой форме обучения: очная/заочная/очно-заочная заполняется отдельная таблица.

Форма обучения очная-заочная

Название разделов и тем	Всего	Виды учебных занятий					Форма текущего контроля знаний
		Аудиторные занятия			Занятия в интерактивной форме	Самостоятельная работа	
		Лекции	Практические занятия, семинары	Лабораторные работы, практикумы			
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел I. Вопросы определение и происхождение культуры . Соотношение культуры и цивилизации							
1. Определение и происхождение культуры	5	0	0	0	0	5	конспект учебного материала
2. Культура и цивилизация	5	0	0	0	0	5	конспект учебного материала
Раздел II. Этапы становления представлений о культуре							
3. Представление о культуре до классического, классического, неклассического периодов	7	2	0	0	0	5	конспект учебного материала
4. Концепции культуры XX века: О.Шпенглер, А.Тойнби, Ф.Ницше	7	0	2	0	0	5	конспект учебного материала
5. Концепции	7	0	2	0	0	5	конспект

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

культуры XX века: З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Кассирер							учебного материала
6. Концепции культуры XXвека: И.Хейзинга , В.И.Вернадский, Л.Н.Гумилёв	5	0	0	0	0	5	конспект учебного материала
Раздел III. Морфология культуры							
7.Физическая , материальная культура. Духовная культура , мировая культура, национальная культура.	5	0	0	0	0	5	конспект учебного материала
8. Демократическая и элитарная культура, массовая культура, контркультура и субкультуры. Функции культуры.	7	2	0	0	0	5	конспект учебного материала
Раздел IV. История культуры древних цивилизаций							
9. Культура Древнего Египта	9	2	2	0	0	5	доклад к семинару
10. Античная культура (Древняя Греция)	9	2	2	0	0	5	доклад к семинару
11.Античная культура (Древний Рим)	6	0	0	0	0	6	тестовые задания, эссе
Раздел V. История средневековой западной культуры. История культуры европейского Ренессанса и западная культура XVII-XXIвв.							
12.Культура западного Средневековья	2	0	0	0	0	2	конспект учебного материала
13. Культура итальянского Ренессанса	6	2	2	0	0	2	доклад к семинару
14. От культуры Северного Ренессанса до культуры XXIвв.	2	0	0	0	0	2	конспект учебного материала
Раздел XI. История культуры Византии и Древней Руси.							
15. Культура Византии	2	0	0	0	0	2	конспект учебного материала
16. Культура Древней Руси	6	2	2	0	0	2	доклад к семинару
Раздел XII. История культуры России XVIII в.							

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

17. Культура первой трети XVIIIв.	1	0	0	0	0	1	конспект учебного материала
18. Культура середины XIXв.	3	2	0	0	0	1	конспект учебного материала
17. Культура второй половины XVIIIв.	1	0	0	0	0	1	конспект учебного материала
Раздел XIII. История культуры России XIX-нач. XXI в.в.							
20. Культура России первой половины XIXв	4	0	2	0	0	2	доклад к семинару
21. Культура России второй половины XIXв	8	0	4	0	0	2	доклад к семинару
22. Культура России конца XIX- нач. XXвв.	3	2	0	0	0	1	тестовые задания, эссе
Итого	144 (108+ 36эж)	16	18		8	74	

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел I. Вопросы определения и происхождения культуры. Соотношение культуры и цивилизации.

Тема 1. Определение и происхождение культуры.

Варианты использования понятия «культура». Классификация существующих определений. Три подхода в определении культуры (антропологический, социологический, философский (согласно культурологу Л.Е. Кертману). Более развернутая классификация А. Кребера и К.Клакхона (описательные, исторические, нормативные, психологические, структурные, генетические, социологические, функциональные определения культуры).

Теории происхождения культуры: креацианистская, трансцендентальные, гуманистически-демиургические, натуралистическая, игровые, психоаналитическая, орудийно-трудовая, социальная, магическая, символическая, экзотические, биосоциальная.

Тема 2. Культура и цивилизация

Эволюция понятия «цивилизация». Значение понятия «цивилизация». Соотношение понятий «культура» и «цивилизация» (три позиции: отождествление, противопоставление, взаимообусловленность). Культурологические теории О. Шпенглера, Н. Бердяева, Г. Маркузе, А. Тойнби, Н.Я. Данилевского и др. о соотношении культуры и цивилизации.

Раздел II. Этапы становления представлений о культуре.

Тема 3. Представления о культуре доклассического, классического, неклассического периодов.

Доклассический период развития (античность, Средневековье). Античные представления о культуре. Происхождение слова «культура» (трактат Марка Порция Катона «De agri cultura»).

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Применение слова «культура» Марком Туллеем Цицероном («Тускуланские беседы») в переносном смысле (культура как совершенствование души при помощи философии и красноречия). Связь предмета «культура» с воспитанием, образованием, образованием, моральной и религиозной нормами..

Теоцентризм средневековой христианской культуры как средство духовного «возделывания» человеческой личности. Цель христианской культуры – познание Бога. Христианский критерий прогресса.

Классический период развития (Возрождение, Новое время, XIX в.). Гуманистический пафос культуры Возрождения. Культура как сущностная характеристика человека. Значение слова «культура в трудах С.Пуфендорфа (XVII в.). развитие науки о культуре в трудах Дж.Вико (1688-1744).. («Основание новой науки об общей природе наций»). Этапы развития культуры (век богов, век героев, эпоха людей). Закрепление культуры в языке. Культура как совершенствование человеческого рода и отдельного индивида, орудием которого является разум. Две группы концепций культуры XVIII – перв.пол. XIX вв.: натуралистические и идеалистические. Натуралистические концепции в трудах французских и немецких просветителей (А. де Кондорсе, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Гердер, В. фон Гумбольдт). Идеалистические концепции в трудах немецких философов и романтиков (И.Кант, Г.Ф. Гегель, Ф. Шеллинг, Август и Фридрих Шлегели, Ф. Шиллер).

Неклассический период развития (кон. XIX – перв.пол. XIX вв.). марксистская концепция культуры, дополненная Ф. Энгельсом и трудами В.И. Ленина. Понимание культуры на основе учения об общественно-экономических формациях. Новизна позитивистского подхода к культуре в трудах И.Канта. новые направления анализа культуры, вышедшие из позитивизма: социологический подход (Г. Спенсер, в XX в. – Э. Дюркгейм, М. Вебер, П. Сорокин), социальная и культурная антропология. Классический эволюционизм Э.Б. Тайлора в работе «Первобытная культура». теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского в труде «Россия и Европа».

Тема 4. Концепции культуры XX в. (О. Шпенглер, А. Тойнби, Ф. Ницше).

Культурологическая концепция О. Шпенглера в труде «Закат Европы». Идея души культуры. Душа культуры и прасимвол. Типы культуры в концепции Шпенглера. Апокалипсическая картина заката Европы.

Концепция локальных цивилизаций А. Тойнби в труде «Исследование истории». Концепция Вызова и Ответа. Причины упадка цивилизаций. Перенос цели и ценностей в сверхчувственный мир Града Божьего.

Концепция культуры Ф.Ницше («философия жизни»). Анализ европейской культуры в труде «Рождение трагедии из духа музыки».

Тема 5. Концепции культуры XX в.: З. Фрейд, К.Г. Юнг, Э. Кассирер

Концепция психоанализа З.Фрейда и ее основные методологические принципы. Культура как проявление индивидуальной психики в общественной жизни. Существование бессознательного как особого уровня человеческой психики. Сознание (Я) как второй уровень психики человека. Столкновение Я и Оно. Третий слой психики Сверх-Я как проекция мира культуры на человеческую психику. Культура как система нормами запретов. Энергии либидо и мортидо и механизм сублимации. Влияние концепции Фрейда на развитие науки и общественной мысли XX в.

Аналитическая концепция культуры К.Г. Юнга в работе «Архетип и символ». Расхождение

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Юнга с Фрейдом в понимании культуры. Открытие существования коллективного бессознательного – родовой памяти человечества. Архетипы как структуры коллективного бессознательного. Сознательное и бессознательное как источники культуры. Взаимоотношения человека с культурой. Связь логического и интуитивного мышления с культурой.

Символическая концепция Э. Кассирера. Символическая деятельность как сущность культуры. Человек как символическое животное. Символ как особая форма культурного познания. Культуры как системы символов. Структурные элементы культуры (язык, миф, религия, наука, история).

Тема 6. Концепции культуры XX в. Й. Хёйзинга, В.И. Вернадский, Л.Н. Гумилев.

Феномен культуры как проблема культуры в труде Й. Хёйзинги «Человек играющий». Основные признаки игры. Современные формы культуры и игра. Аспекты культууроформирующих свойств игры. Выход из культурного кризиса в возрождении сознания первозданной игровой природы.

Биосферные концепции культуры как открытие XX в. культура как закономерный этап развития биосферы Земли и Вселенной в целом. В.И. Вернадский – основоположник биосферного подхода. Понятие живого вещества и биосферы. Биогеохимическая энергия живого вещества биосферы. Ноосфера как сфера разума, созданная человеком. Становление ноосферы как становление культуры.

Гипотеза Л.Н. Гумилева о пассионарном толчке, рождающем к жизни новые этносы. проблемы сущности этносов. Пассионарность как повышенная тяга к действию. Сущность этногенеза. Фазы развития этноса (фаза подъема, обскурации, фаза регенерации).

Раздел III. Морфология культуры

Тема 7. Физическая, материальная культура. Духовная культура. Мировая культура. Национальная культура.

Физическая культура как формирование социального человека и его двигательных возможностей. Процесс развития физической культуры (от народной до современной). специализированные формы физической культуры. Связь физической культуры и культуры человеческого тела с духовной культурой.

Материальная культура как результат материально-созидательной деятельности человека. Ценностные качества вещей. Материальная вещь как носитель эстетического и духовного смысла. Совокупность вещей и социальных организаций как основа создания структуры материальной культуры. Области материальной культуры. Значение современных технологий в процессе созидания материальной культуры. Связь материальной и духовной культуры.

Знания, ценности и проекты как основа духовной культуры. Разновидности духовной культуры (нравственность, религия, политика, право, искусство, наука, философия). Духовная культура как многослойное образование. Связи духовной культуры с материальной. Переходные формы между материальной и духовной культурами.

Мировая культура как совокупность достижений лучших национальных культур во всех регионах Земли. Европейская культура городского типа как основа современной мировой культуры. Международное право, наука как важные компоненты мировой культуры. Национальная культура как совокупность продуктов культурной деятельности различных

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

социальных групп и слоев соответствующего общества. Неповторимость и оригинальность национальной культуры. важность природной среды в процессе формирования национальной культуры. Роль религии и языка в данном процессе. Разнообразные сочетания этнических и общемировых элементов.

Тема 8. Демократическая и элитарная культура, массовая культура, контркультура и субкультура. Функции культуры.

Массовая культура. Контркультура и субкультура. Функции культуры. Связь демократической культуры с деятельностью основной массы населения. Связь элитарной культуры с деятельностью «верхушки» общества (аристократия, политические лидеры, бизнесмены, творческая интеллигенция). Размывание границ между элитарной и демократической культурой. Массовая культура как продукт современной промышленности, кино, телевидения, прессы и т.д. Массовый потребитель культуры. Особенности становления массовой культуры. Массовая культура как причина изменения способа функционирования всей культуры. Негативные стороны массовой культуры. Массовая культура и «мидкульт». Направления массовой культуры.

Контркультура как социокультурная установка, противоречащая фундаментальным принципам, лежащим в основе той или иной культуры. Молодежные движения битников и хиппи как пример контркультуры. Субкультуры как составные части целостных локальных культур. Связь субкультур с многочисленными, компактно размещенными группами людей. Признаки формирования субкультур. Религиозные субкультуры, субкультуры молодежи, инвалидов и т.д. Автономность субкультур, их приспособленческий характер, отсутствие цели переделать господствующую культуру (в отличие от контркультуры).

Идея полуфункциональности культуры. Функции культуры: адаптивная, знаковая, познавательная, коммуникативная, интегративная, нормативная, оценочная, рекреативная, функция социализации и инкультурации. Переплетение всех функций культуры в едином процессе культурной динамики.

Раздел IV . История культуры древних цивилизаций.

Тема 9. Культура Древнего Египта.

Роль религии в культуре Египта. Важность заупокойного культа. Магизм египетской культуры. Периодизация истории культуры Египта с краткой характеристикой. Архитектура и ее особенности: пирамиды Древнего Царства, храмовый комплекс Карнак – Луксор, храм царицы Хатшепсут в Дейр-Эль-Бахри, храм Рамзеса II Абу-Симбел, Рамессеум. Скульптура как «дом души» умершего человека. Рельеф в искусстве египтян: канон, сюжеты, техники изготовления. Музыка Египта: назначение, жанры, инструментарий. Мистерии в культуре Египта. Мистерии Осириса, Исида, Сета и Гора. Мифы Египта (космогонические, теогонические, солярные) и их связь с культурой Египта.

Тема 10. Античная культура (Древняя Греция)

О. Крит – колыбель греческой культуры и религии. Особенности критской религии. почитание богини-матери Ма. Оргиастические праздники и мистерияльные обряды Крита. олимпийский пантеон богов. Герои как полубоги. Трагедия греческого героизма. Мистерии Греции (напр. Элевсинские). Общеэллинские праздники-игры в честь богов и героев. Мифы самоотрицания греческой мифологии. Греческая мифология и философия.

Периодизация греческой культуры с краткой характеристикой. Архитектура Греции:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

архитектурная ордерная система и храмовое зодчество. Скульптура: курсы и коры, храмовая скульптура. Творчество Фидия, Скопаса, Праксителя, Лисиппа. Музыкальная культура: легендарные певцы и музыканты, инструментарий. Театральная культура: генезис театра, жанры, устройство театра, искусство актеров, драматургия.

Тема 11. Античная культура (Древний Рим).

Особенности римско-италийской религии. Римская мифология «Римский миф» и его крах в эпоху христианства.

Периодизация римской культуры с краткой характеристикой. Архитектура: храмы республиканского и имперского Рима, римские форумы, триумфальные арки, Колизей. Скульптура: этруская погребальная скульптура, римский скульптурный портрет. Стили римской живописи. музыкальная культура (жанры, инструментальная культура). Театральная культура (устройство театра, жанры, актерское искусство. Зрелища цирка и амфитеатра.

Раздел V. История средневековой западной культуры. История культуры европейского Ренессанса и западной культуры XVII-XXI вв.

Тема 12. Культура западноевропейского Средневековья.

Система христианских ценностей и ее роль в культуре западного Средневековья. Творчество Аврелия Августина в духовной культуре Запада.

Периодизация средневековой культуры с краткой характеристикой. Романский и готический стили в архитектуре, скульптуре храмов Франции, Германии, Испании, Италии, Англии. музыкальная культура: церковные жанры, инструментарий. Театральное искусство: жанры, актеры-гистрионы.

Тема 13. Культура итальянского Ренессанса.

Истоки, идеология, духовное содержание итальянского Ренессанса. Особенности гуманистического мировоззрения Ренессанса. Художник как образ «ренессансной личности».

Периодизация итальянского Ренессанса с краткой характеристикой. Архитектура: Ф. Брунеллески, Микеланджело, Браманте, Палладио. Живопись: Джотто, Боттичелли, Л. да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан. Скульптура: Донателло, Микеланджело. Музыка: Дж. Да Палестрина, О. Лассо. Развитие полифонии. Театральная культура: комедия дель арте и ее маски.

Тема 14. От культуры Северного Ренессанса до культуры XXI вв.

Магический реализм Северного Ренессанса. Роль национального влияния на принципы Северного Возрождения. Архитектура: П. Леско. Ф. Делори. Живопись: Я. Ван Эйк, П. Брейгель Старший, И. Босх, А. Дюрер, Ж. Фуке. Театральная культура: английский театр Шекспира.

Католицизм и культура испанского Ренессанса. Архитектура: дворец-монастырь Эскориал. Живопись: Эль Греко. Театральная культура Испании: драматургия Л. де Вега, Кальдерона.

Особенности западноевропейской культуры XVII-XXI вв. (общая характеристика).

Раздел VI. История культуры Византии и Древней Руси.

Тема 15. Культура Византии.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Священный характер культуры Византии. Церковная культура как составная часть церковного ритуала. Периодизация культуры Византии с краткой характеристикой. Архитектура: собор Св.Софии в Константинополе, церкви Афона, храмы Поствизантии. Живопись (мозаики и фрески Св.Софии Константинопольской, исихастская иконопись Византии. Церковное пение. инструментальная культура.

Тема 16. Культура Древней Руси

Древняя Русь как преемница духовной эстафеты Византийской культуры. Софийность русской национальной религиозности. Образ Богородицы в русской культуре Средневековья. архитектура: храмовое зодчество Киевской Руси, Владимир-Суздаля, Новгорода, Собора Московского Кремля. Храм Василия Блаженного. Иконопись: творчество А. Рублева, Ф.Грека, Дионисия, С. Ушакова. Национальное своеобразие знаменного пения. Колокола и колокольные звоны. Творчество скоморохов.

Раздел VII. История культуры России XVIII в.

Тема 17. Культура перв. трети XVIII в.

Влияние Петровских реформ на русскую культуру и искусство. Санкт-Петербург – новая русская столица и «идеальный город» Петра I. Уникальность «петербургских стилей» в русском искусстве: «петровское барокко», «елизаветинское рококо», «екатерининский классицизм». Выход русского искусства на общие пути развития. Планы Петра I об открытии Академии художеств.

Архитектура. Закладка в 1703 г. Санкт-Петербурга. Регулярность, симметрия нового города. Проект планировки Санкт-Петербурга (1716 г.) Ж.-Б. Леблон. Д. Трезини (ок.1670-1734 г.) – главный архитектор города в это время. Петропавловский собор (1712-33 гг.) как доминанта Петербурга. Светский характер облика Собора. Постройка Д. Трезини здания Двенадцати коллегий (1722 г, закончен в 1742 г. при участии М. Земцова). Постройка первого русского музея Кунсткамеры (Г.-И. Маттарнови, Н.-Ф. Гербель, Г. Кьявери и М. Земцов). Летний дворец Петра I в Летнем саду (1710-1714 гг. Д. Трезини, А.Шлютер), Меншиковский дворец на Васильевском острове (10-20-е гг. XVIII в. Дж.-М. Фонтана и Г.Шедель. Строительство загородных резиденций (Екатерингоф, Петергоф, Ораниенбаум). Строительство частных жилых домов с фасадом на улицу.

Живопись. Новая техника и новое содержание живописи. Важная роль портретного жанра (камерный, парадный, в рост, погрудный, двойной). «Преображенская серия» портретов как образец внимания к человеческой личности и бытовым деталям. 1716 – год отправки русских художников за границу (начало светского искусства в России). И.Н. Никитин (сер. 80-х гг. XVII в. – ок 1742 г.) – основатель новой русской живописи. Реалистичность портретной живописи А. Матвеева (ок. 1702-1739 гг.) Матвеев – создатель первого автопортрета и первого парного портрета в русской живописи («Автопортрет с женой», 1729 г.). Матвеев – оформитель Петропавловского Собора, глава «живописной команды» Канцелярии от строений. Гибель монументальных росписей Матвеева.

Графика. Искусство гравюры на меди (А. и И. Зубовы, А. Ростовцев).

Скульптура. Знакомство русских мастеров с западноевропейской скульптурой (поездки в Италию, закупки европейских скульптур, например, Венеры Таврической). Творчество Б.-К. Растрелли (1675-1744 гг.): бюст Меншикова, памятник Петру I (конная статуя у Михайловского замка (1741-44 гг.), портретный бюст Петра I (1723 г.) статуя Анны Иоанновны с арапчонком (1732-41 гг.)

Тема 18. Культура середины XVIII в.

Засилье иноземцев во время правления Анны Иоанновны (30-е гг.). рост национального самосознания, время сложения русского барокко как синтеза всех видов искусств, а также

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

русского рококо в годы правления Елизаветы (40-50-е гг.).

Архитектура. Творчество Ф.Б. Растрелли (1700-1771 гг.) Дворцы Растрелли: дворец В.И. Воронцова, Большой Петергофский дворец, Большой Екатерининский дворец в Царском селе, Зимний дворец. Комплекс Смольного монастыря (1748-64 гг., завершен В.П. Стасовым) – шедевры архитектурного искусства Растрелли. Декоративная пышная ясность русского барокко в творчестве Растрелли. Влияние Растрелли на творчество С.И. Чевакинского (1719-1774/80 гг.) - создателя Никольского Морского собора в Петербурге (1753-62 гг.). Образование архитектурной школы Д.В. Ухтомского в Москве (А.В. Квасов, Ф.С. Аргунов, А.П. Евлашев). Триумфальные арки русского барокко (Троицкая, Адмиралтейская, Аничковская (арх. Трезини, Земцов) как образец синтеза искусств (архитектуры, скульптуры, живописи).

Живопись. Творчество иностранных художников, приглашенных в Россию царским двором (Г.Х. Грот, Луи Токке, П. Ротари). Живописное искусство И.Я. Вишнякова (1699-1761 гг.) Портреты Вишнякова – мастера психологической характеристики. Колористический и декоративный дар Вишнякова. «Портрет Сары Фермор» (ок. 1750 г.) – символ русского искусства сер. XVIII в. творчество А.П. Антропова (1716-1795 гг.) реалистическая достоверность камерных портретов мастера (статс-дамы А.М. Измайловой, М.А. Румянцевой, А.В. Бутурлиной и др.). Творчество И.П. Аргунова (1729-1802 гг.), крепостного интеллигента, управителя дворцов П.Б. Шереметева.

Влияние композиции европейского парадного портрета на искусство мастера (портрет кн. И.И. Лобанова-Ростовского, ретроспективные портреты предков П.Б. Шереметева и т.д.). Влияние классицизма на манеру Аргунова («Неизвестная крестьянка в русском костюме», 1784 г.).

Графика. Творчество рисовальщика М.И. Махаева (рисунки Петербурга), графика И.А. Соколова.

Замысел М.В. Ломоносова возродить великое искусство мозаики. Создание более 40 мозаик (с 1751 по 1769 гг.).

Декоративно-прикладное искусство: создание русского барочного интерьера.

Тема 19. Культура второй .пол. XVIII в.

Вторая половина XVIII – расцвет абсолютной монархии, период могущества русского дворянства. Крестьянское движение XVIII в. Увлеченность русской знати «вольтерьянством» и масонством. Основание Академии художеств (1757 г.) как крупнейшего художественного центра России. Роль И.И. Шувалова и М.В. Ломоносова в основании Академии художеств. Классицизм как ведущее направление Академии. Пенсионерство для русских художников. Особенности русского классицизма и сентиментализма.

Архитектура. Мастера раннего классицизма: А.Ф. Кокоринов (1726-1772 гг.) Ж-Б. Валлен-Деламот (1729-1800 гг.) – автор проекта здания Академии художеств. Творчество Ю.М. Фельтена (1730-1801 гг.): ограда Летнего Сада, Старый Эрмитаж, галерея-переход над Зимней канавкой, Чесменский дворец, Чесменская церковь. Творчество А. Ринальди (ок. 1710-1794 гг.) : Китайский дворец в Ораниенбауме, Мраморный дворец, Гатчинский дворец (перестроен В. Бренной), Кагульский обелиск, Чесменская колонна, Орловские ворота в Царском Селе. В.И. Баженов (1738-1799) – великий мастер русского классицизма. Драматическая судьба проектов мастера – Кремлевского дворца и дворцово-паркового ансамбля в Царицыне под Москвой. Баженов как крупнейший деятель русского просвещения. М.Ф. Казаков (1738-1812 гг.) – выразитель московской школы классицистского зодчества (здание сената, церковь Филиппа Митрополита, Колонный зал Благородного собрания, здание Голицынской больницы, Казаков – создатель здания Московского университета (восстановлено после пожара Д.И. Жилярди). И.Е. Старов (1744-1808 гг.) – крупный зодчий русского классицизма (усадьба Никольское-Гагарино под Москвой, Троицкий Собор Александро-Невской Лавры в Петербурге, Таврический дворец (усадьба Г.А. Потемкина), усадьба Демидовых под Петербургом). Творчество Дж. Кваренги (1744-1817 гг.), поклонника искусства Палладио (здание академии наук, Ассигнационный банк, Эрмитажный театр в Зимнем дворце, Александровский дворец в Царском Селе, Смольный институт, Нарвские триумфальные ворота). Творчество Ч. Камерона (1743-1812 гг.) как мастер дворцово-парковых загородных ансамблей (Камеронова галерея, Агатовые комнаты, Холодные бани в

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Царскосельском дворце, Павловский дворец, Павловские парковые сооружения: Коллонада Аполлона, «Храм дружбы»). Палладианские идеи в творчестве Н.А. Львова (1751-1803 гг.: церкви в Могилеве, Торжке, Невские ворота Петропавловской крепости, Приоратский дворец в Гатчине). Творчество В. Бренны (1747-1818 гг.) – архитектора Павла и Марии Федоровны (главный архитектор в Павловске). Михайловский замок – главная работа мастера.

Живопись. Приоритет исторического жанра в классицистской живописи А.П. Лосенко (1737-1773 гг.) первый русский профессор класса исторической живописи, директор Академии Художеств. «Владимир и Рогнеда» - первое произведение мастера из русской истории. Историческая живопись в творчестве П.И. Соколова (1753-1791 гг.) и Г.И. Угрюмова (1764-1823 гг.). Искусство русского портрета в творчестве Ф.С. Рокотова (1735-1808 гг.), Д.Г. Левицкого (1735-1822 гг.), В.Л. Боровиковского (1757-1825 гг.). «Рокотовский» тип женской красоты в живописи. императорские портреты (Екатерина II) и портреты воспитанниц Смольного института Левицкого. романтико-элегические образы портретов Боровиковского. Пейзажный жанр в творчестве Ф.Я. Алексеева (1753-1824 гг.) и С.Ф. Щедрина (1791-1830 гг.). Щедрин – первый профессор - руководитель пейзажного класса, родоначальник национального пейзажа. Алексеев – мастер городского пейзажа.

Графика. Графическое наследие В.И. Баженова, М.Ф. Казакова, Д. Кваренги, М.И. Козловского, А.П. Лосенко, П.И. Соколова. Искусство мастеров-гравёров Е.П. Чемесова, И.А. Берсенева, Г.И. Стародумова.

Скульптура. Расцвет русской скульптуры в этот период. Ф.И. Шубин (1740-1805 гг.) родоначальник русского скульптурного реалистического портрета (портреты кн. Голицыных, А.Г. Орлова, Павла I). Ф.Г. Гордеев (1744-1810 гг.) – мастер монументально-декоративной скульптуры (например, надгробие Н.М. Голицыной). Творчество М.И. Козловского (1753-1802 гг.) как сочетание черт барокко и классицизма. Античная тема в творчестве мастера (например, «Бдение Александра македонского», Терракоты по мотивам «Илиады»). Образ национального героя в памятнике Суворова. Классицистское искусство Ф.Ф. Щедрина (1751-1825 гг.) (скульптурный комплекс Адмиралтейства), И.П. Прокофьева (1758-1828) – мастера рельефной пластики. Надгробие И.П. Мартоса (1754-1835 гг.) как мастера мемориальной пластики. Творчество французского скульптора Э.-М. Фальконе (1716-1791 гг.) в России: работа над памятником Петру I («Медный всадник») вместе с М.-А. Колло (голова Петра I).

Декоративно-прикладное искусство. Творчество декоратора П.Гонзаго.

Раздел VIII. История культуры России XIX – нач. XXI вв.

Тема 20. Культура России перв.пол. XIX в.

XIX век – «золотой век» русской культуры и искусства.

Влияние на характер культуры и искусства первой трети столетия войны 1812 г. и восстания декабристов. Революционная деятельность А.И. Герцена, критика В.Г. Белинского в 40-е годы. Западность и славянофильство в русской культуре.

Главенствующий стиль эпохи – зрелый классицизм (или русский ампи́р). Путь классицизма к критическому реализму через романтизм.

Архитектура. Решение масштабных градостроительных задач (Петербург, Москва). Творчество А.Н. Воронихина (1759-1814 г.) (главное произведение мастера – Казанский собор (1801-1811 гг.) в Петербурге, Горный кадетский корпус). Творчество Т.Де Томона (1760-1813 гг.) (Биржа, царские пригородные резиденции (в Павловске) в духе греческих сооружений). Творчество «главного адмиралтейств архитектора» А.Д. Захарова (1761-1811 гг.) (перестройка коробовского Адмиралтейства в главный ансамбль Петербурга). Творчество гения «русского ампира» К.И. Росси (1777-1849 гг.) (Михайловский дворец, оформление Дворцовой площади, Александринский театр, павильоны Анчикова дворца, здание Сената и Синода на сенатской площади). Творчество Росси как образец градостроительства. Творчество В.П. Стасова (1769-1848 гг.) (Павловские казармы на марсовом поле, полковые соборы, триумфальные арки (Нарвские, Московские ворота). Творчество московских архитекторов (О.И. Бове, Д.И. Жилярди, А.Г. Григорьева). Бове (1784-1834 гг.) – реконструктор кремлевской территории, создатель ансамбля

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

театральной площади. Триумфальные ворота у въезда в Москву из Петербурга, церковь «Всех скорбящих радость» в Замоскворечье. Работа Жилярди (1788-1845 гг.) и Григорьева (1782-1868 гг.) в усадебной архитектуре Москвы. Жилярди и Григорьев – распространители русского ампира (деревянного) по всей России. Российское творчество О. Монферрана – строительство Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге (1818-1958 гг.)

Живопись. Классицизм, романтизм в живописи этой эпохи. Главенство в классицизме исторического жанра (А.Е. Егоров, Ф.А. Бруни, В.К. Шебуев), в романтизме – портретного жанра (О. Кипренский). Творчество О. Кипренского (1782-1836 гг.) как ведущего теоретика-романтика (портреты А.С. Пушкина, Е.П. Ростопчиной, Д.Н. Хвостова, Е.В. Давыдова и др.). Романтические пейзажи С.Щедрина (1791-1830 гг.) открывшего в России пленэрную живопись. Творчество В.А. Тропинина (1776-1857 гг.) Художники-академики московской школы. Тропинин – создатель портрета-картины («Кружевница», «Пряха» и т.д.) творчество родоначальника бытового жанра А.Г. Венецианова (1780-1847 гг.) Крестьянская жизнь – главная тема творчества мастера («Весна. На пашне» и т.д.). Школа Венецианова (ученики: А.В. Тыранов, К.А. Зеленцов, Л.К. Плахов и др.). К.П. Брюллов (1799-1852 гг.) – «гений компромисса» между идеалами классицизма и романтизма. «Последний день Помпеи» (1830-33 гг.) – знаковая картина Брюллова. Брюллов – портретист (портреты Ю.П. Самойловой, автопортрет и т.д.). А.И. Иванов (1806-1858 гг.) как центральная фигура русской живописи этой эпохи. «Принцип этического романтизма» в творчестве Иванова. мессианская картина мастера «Явление Христа народу» (1837-1857) и ее судьба, «Библейские эскизы» в творчестве мастера. Жанровая живопись в творчестве П.А. Федотова (1815-1852 гг.) («Игроки», «Вдовушка», «Сватовство майора» и т.д.) Эволюция от образа карикатурного к трагическому в творчестве мастера.

Графика. Литографированные карикатуры Н.М. Неваховича, литографии В.Ф. Тима.

Скульптура. Творчество И.П. Мартоса (1752-1835 гг.) (выражение героического начала – памятник Минину и Пожарскому в Москве, скульптуры для Казанского собора). Творчество С.С. Пименова (1784-1833 гг.) и В.И. Демут-Малиновского (1799-1846 гг.) как образец синтеза скульптуры с архитектурой. Творчество мастера монументальных и малых форм П.К. Клодта (1805-1867 гг.)

Декоративно-прикладное искусство. Утрата к середине века цельности и чистоты стиля.

Тема 21. Культура России вт.пол. XIX в.

Утверждение реалистического метода как основы в художественной культуре и искусстве этой эпохи. Реалистическая направленность творчества Толстого, Достоевского, Островского, Чернышевского, деятелей «Могучей кучки».

Архитектура. Изживание классицизма. Историзм (или эклектика) в русской архитектуре этой эпохи (с конца 1830-х гг. до рубежа XX в.). Увлечение русских архитекторов готикой (церковь в Парголово А.П. Брюллова, царские конюшни и вокзал в Новом Петергофе Н.Л. Бенуа), «помпейской» архитектурой (Новый Эрмитаж в Петербурге – Л. Кленце), барокко и рококо (дворец кн. Белосельских-Белозерских А. Брюллова), экзотикой Востока (дом кн. Мурузи арх. А. Серебрякова в Петербурге) и т.п. Исчезновение классицистических традиций в русской архитектуре в 70-80-е гг. Распространение «русского стиля: русско-византийский стиль (творчество К.Тона (военные храмы Петербурга, Храм Христа Спасителя в Москве), «ропетовский» (по имени арх.Ропета): Храм Спаса на Крови в Петербурге (арх А.А. Парланд), Исторический музей (арх. А.А. Семенов и В.О, Шервуд) и «неорусский» (в системе модерна).

Живопись. Формирование в искусстве живописи новой системы художественного видения (критический реализм). Творчество В.Г. Перова (1834-1882 гг.) как обличителя темных сторон будничной жизни («Тройка», «Проводы покойника» и т.д.), создателя картин-рассказов. Портреты Перова (Достоевский, Островский и др.) Формирование вокруг Перова художников-жанристов открыто социальной направленности. Критики новой живописи И.Н. Крамской и В.В. Стасов. Собиратель новой живописи П.М. Третьяков. «Бунт 14» в академии художеств Петербурга. Основание «Петербургской артели художников» (Журавлев, Корзухин, Маковский и т.д.). Объединение московских и петербургских художников в ТПХВ (1870). Идеиная программа

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

ТПХВ, нацеленность на связь с социальными проблемами. Крамской как идейный вождь ТПХВ. Творчество Крамского (1837-1887 гг.) как выражение его «раздумий» о духовной драме современного человека. Жанр портрета в творчестве Крамского (Л. Толстой, Некрасов и др.) Идейное содержание, тематика, жанры в творчестве передвижников (Н.Н. Ге, В.М. Максимов, Н.А. Ярошенко, В.Е. Маковский, В.В. Верещагин, А.К. Саврасов, И. Левитан, В.Д. Поленов и др.) Творчество И.Е. Репина (1844-1930 гг.) – «титана» передвижников, работавшего почти во всех жанрах (кроме батальных сцен). Идеальное воплощение «передвижнического реализма» в творчестве Репина. Отражение национальной истории в творчестве В.И. Сурикова (1848-1916 гг.). Суриков как вторая «вершина» передвижничества. Сказочные, легендарные образы в творчестве В.М. Васнецова (1848-1926 гг.). Преодоление Васнецовым через стилизацию былины жанризма. Творческая деятельность Абрамцевского (Мамонтовского) художественного кружка (1878-1993 гг.), нацеленная на оживление традиций народного творчества (сюда входили: Антокольский, братья Васнецовы, Врубель, Серов, Станиславский и др.).

Скульптура. Развитие станковой скульптуры повествовательного характера (в духе жанровой картины). Творчество М.М. Антокольского (1843-1902 гг.) как создателя «монументальных личностей» («Иван Грозный», «Петр I», «Умирающий Сократ», «Ермак» и т.д.)

Тема 22. Культура России кон. XIX-нач. XXI века

Кризис народнического движения в 90-е гг. и его воздействие на русскую культуру и искусство. Изживание аналитического метода реализма XIX в. Движение за обновление художественного содержания, языка, идеологии, форм. Стремление русских художников к высокому профессионализму. Поиск красоты и гармонии в идеальных мирах. Воспитание чувства прекрасного как одна из целей современного искусства.

Деятельность петербургского объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, Е.Е. Лансере, К.А. Сомов, С.П. Дягилев и др.). Стремление «мирискусников» к изучению художественной культуры русских эпох и ее синтетическому восприятию. Особая роль журнала «Мир искусства» в пропаганде этих целей, высокая культура его издания. Организация под эгидой журнала художественных выставок (с 1899 г.) даже с участием зарубежных художников. Объединение в 1903 г. «мирискусников» с московской группой «36 художников» и образование «Союз русских художников», чья цель – «распространение произведений русского искусства» через ежегодные выставки в Москве и Петербурге. 1910 г. – выход из СХР А.Н.Бенуа и 17 художников, начавший новый этап в истории «Мира искусства» вплоть до 1927 г.)

Возникновение стиля модерн как нового этапа в синтезе архитектуры, живописи, декоративных искусств.

Живопись. Развитие жанровой в творчестве С.А. Коровина (1858-1908 гг.) с поиском новых возможностей цвета и света. Историко-бытовой жанр в творчестве А.П. Рябушкина (1861-1904 гг.) с тонкой стилизацией и эстетическим любованием ушедшей жизни средневековой Руси. Исторические композиции А.М. Васнецова (1856-1933 гг.), отразившие архитектуру Москвы XVII в. Ф.А. Малявин (1869-1940 гг.) как создатель нового типа картины с переложением фольклорных традиций на язык современного искусства. Тема древнерусской духовной красоты в творчестве М.В. Нестерова (1862-1942 г.) религиозная монументальная живопись Нестерова. Колористические пейзажи К.А. Коровина (1861-1930 гг.). Мир Коровина – «буйство красок». В.А. Серов (1865-1911 гг.) – новатор русской живописи рубежа веков. «Девочка с персиками» (1887 г.), «Девушка, освещенная солнцем» (1888 г.) – этапные картины русской живописи. «Поэтический реализм» Серова, своеобразие его импрессионистического стиля. Портретный жанр в творчестве мастера (портреты деятелей художественной интеллигенции). Историческая тема в творчестве Серова. Обращение мастера к модерну («Похищение Европы» (1910 г.) М.А. Врубель (1856-1910 гг.) гений живописи, возводящий искусство до религии. Духовно-художественная близость Врубеля мастерам Ренессанса. «Демониада» в творчестве мастера. Трагический исход схватки художника с «Демоном». Работы Врубеля в театре «Московская частная опера). Отражение в творчестве Врубеля мучительных метаний рубежной эпохи. Врубель как водитель в эпоху «серебряного века». Взлет русской религиозно-философской мысли, поэзии, драматургии и музыки театра, открытие древнерусской иконописи. Символизм как одно из основных направлений «серебряного века». В.Э. Борисов-Мусатов (1870-1905 гг.) – как яркий выразитель

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

живописного символизма («мечтатель ретроспективизма»). Творчество К.А. Соколова (1869-1939 гг.) – ведущего художника «мирискусников», поклонника красоты декаденского образца. Отсутствие примет времени в его творчестве. Творчество идейного вождя «мирискусников» А.Н. Бенуа (1870-1960 гг.) разносторонность таланта Бенуа. Версальские пейзажи мастера как образец слияния исторической реконструкции XVII в. и современных впечатлений художника. Бенуа – художественный критик и историк искусства. Творчество Б.М. Кустодиева (1878-1927 г.) как стилизатора народного лубка. «Голубая роза» - объединение художников символистской направленности (1907-10 гг.) (Н.Н. Сапунов, М.С. Сарьян, С.Ю. Судейкин и др.) Особое влияние творчества Борисова-Мусатова на формирование стиля «Голубой розы». Творчество П.В. Кузнецова (1878-1908 гг.), определившего основные принципы «голуборозовцев» (неоромантическая концепция «прекрасной ясности»). Восточная экзотика в творчестве М.С. Сарьяна (1880-1972 гг.). Объединение художников «Бубновый валет» (П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, Н. Гончарова и др.) (с 1910 по 1917 гг.) ставшее «реакцией» на «голуборозовцев». Материалистичность, четкая конструкция, предметность форм у «валетовцев». Создание организации художников «Союз молодежи» (1909 -1917) (И.С. Школьник, Е.Г. Гурь и др.), где исповедывался и символизм и футуризм и т.д. Сложность и фигуры П.Н. Филонова (1883-1941 гг.), ориентированный на «своеобразное саморазвивающееся движение форм». Близость живописи Филонова к поэтическому футуризму Хлебникова. Национальные традиции в творчестве К.С. Петрова-Водкина (1878-1939 гг.).

Архитектура. Фабрики, заводы, вокзалы, магазины, банки как новые типы сооружений». «Переанжировка» исторических стилей в архитектуре. Господство модерна в архитектуре этого времени. Творчество Ф.О. Шехтеля (1859-1921 гг.) – создателя доходных домов, особняков, торговых фирм и вокзалов. Особняк Рябушинского в Москве Шехтеля как типичный образец русского модерна.

Скульптура. Творчество П.П. Трубецкого (1866-1938 гг.) Импрессионистический метод мастера. Творчество А.С. Голубкиной (1864-1927 гг.), пользовавшейся советами Родена. демократизм ее образов. Творчество С.Т. Коненкова (1874-1971 гг.), вдохновлявшийся микеланджеловскими образами. Возрождение деревянной скульптуры Коненковым (образы народного фольклора).

Общая характеристика изобразительного искусства современной эпохи.

6. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел II. Этапы становления представлений о культуре.

Тема 4. Концепции культуры XX в.: О. Шпенглер, А.Тойнби, Ф. Ницше.

Вопросы:

1. Основные идеи культурологической концепции Ф. Ницше.
2. Основные идеи культурологической концепции О. Шпенглера.
3. Концепция Вызова и Ответа в теории локальных цивилизаций А. Тойнби

Литература.

1. Актуальные проблемы культуры XX в. – М., 1993.
2. Гуревич П.С. Культурология. – М., 1996.
3. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – М., 1993.
4. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Сочин.в 2-х т. – Т.1. – М., 1990.
5. Тойнби А. Постигание истории. – М.,1991.
6. Шпенглер О. Закат Европы.- М., 1993.

(интерактивная форма: дискуссия)

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Тема 5. Концепции культуры XX в.: З. Фрейд, К.Г. Юнг.

Вопросы:

1. Основные идеи психоанализа З.Фрейда.
2. Психоанализ и проблемы культуры XX в.
3. Архетипы в теории культуры К.Г. Юнга.

Литература.

1. Актуальные проблемы культуры XX в. – М., 1993.
2. Белик А.А. Культурология. Антропологические теории культур. – М., 1998.
3. Гуревич П.С. Философия культуры. – М., 1996.
4. Фрейд З. Избранное. – М., 1990.
5. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 192.
6. Юнг К.Г. Архетип и символ. – М., 1991.

Раздел IV . История культуры древних цивилизаций.

Тема 9. Культура Древнего Египта.

Вопросы:

1. Мифы о сотворении мира
2. Миф об Осирисе, Исиде, Сете и Горе как ключевой миф египетской культуры.
3. Храмовый комплекс Карнак-Луксор.
4. Загадки пирамид Древнего Царства.

Литература.

1. Коростовцев М.А. Религия Древнего Египта. – М., 1976.
2. Косидовский З. Когда солнце было богом. – М., 1991.
3. Культура Древнего Египта /Под. ред. И.С. Кацнельсона. – М., 1976.
4. Любимов Л.Д. Искусство древнего мира. – М., 1980.
5. Матье М. Искусство Древнего Египта. – М., 1970.
6. Матье М., Древнеегипетские мифы. – М., 1975.

Тема 10. Античная культура (Древняя Греция)

Вопросы:

1. Трагизм греческой героической мифологии.
2. Одиссей – «хитроумный» герой древнегреческого эпоса.
3. Греческий театр: устройство, актеры, драматургии.
4. Фидий – гений греческой скульптуры.

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Литература.

1. Боннар А. Греческая цивилизация. В 3-х т. М., 1992-95.
2. Вишпер Б.Р. Искусство Древней Греции. – М., 1972.
3. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. – М., 1992.
4. Каллистов В.П. Античный театр. – М., 1970.
5. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. – М., 1989.

Раздел V. История средневековой западной культуры. История культуры европейского Ренессанса и западной культуры XVII-XXI вв.

Тема 12. Культура итальянского Ренессанса.

Вопросы:

1. Творчество Джотто.
2. Творчество Л.да Винчи.
3. Творчество Рафаэля Санти - "певца Мадонны".
4. Маски венецианской комедии дель арте.

Литература

1. Голенищев-Кутузов И.Н. Творчество Данте и мировая культура. – М., 1971.
2. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – М., 1992.
3. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. – М., 1992.
4. Карсавин Л.П. Культура средних веков. – М., 1999.
5. Нессельштраус Ц.Г. Искусство Западной Европы в средние века. – Л.-М., 1964.

Раздел VIII. История культуры России XIX – нач. XXI вв.

Тема 20. Культура России перв.пол. XIX в.

Вопросы:

1. Архитектура А.Н. Воронихина
2. Архитектура А.Д. Захарова
3. К.И. Росси – гений «русского ампира» в архитектуре
4. В.А. Тропинин – создатель портрета-картины
5. Крестьянская тема в творчестве А.Г. Венецианова
6. К. Брюллов – «гений компромисса» между идеалами классицизма и романтизма
7. Мессианская картина А. Иванова «Явление Христа народу» в творческой судьбе художника
8. Скульптурное искусство И.П. Мартоса.

Тема 21. Культура России вт.пол. XIX в.

Вопросы:

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

1. «Правда жизни» в живописи В.Г Перова
2. Живописные «раздумья» в творчестве И.Н. Крамского
3. Левитан – мастер лирического пейзажа
4. «Передвижнический реализм» искусства И.Е. Репина

Литература

1. Алпатов М.В. Александр Иванов. Жизнь и творчество. В 2-х т. М., 1956.
2. Амшинская Э.Н. Кипренский. М., 1978.
3. Азаркина Э.Н. Кипренский. М., 1978.
4. Азаркина Э.Н. К. Брюллов. Жизнь и творчество. М., 1963.
5. Борисова Е.А. Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1990.
6. Гримм Г.Г. Архитектор А. Захаров. Жизнь и творчество. М., 1940
7. Гримм Г.Г. Архитектор Воронихин. Л.-М., 1963.
8. Гофман И. И.П. Мартос. Л., 1970.
9. Дмитриева Н. Врубель. М., 1984.
10. Кириченко Е.И. Ф. Шехтель. М., 1973.
11. Кислякова И.О. Кипренский. Эпохи и герои. М., 1982.
12. Курочкина Т.И, Крамской. М., 1980.
13. Лапшина Н. «Мир искусства». Очерки истории и творческой практики. М., 1977.
14. Ляшишин В.А. Перов. М., 1987.
15. Лясковская О.К. Брюллов. М., 1962.
16. Лясковская О. И.Е. Репин.М., 1962.
17. Машковцев Н.Г. Суриков. М.-Л., 1960.
18. Неклюдова М. А. Иванов. Л., 1966.
19. Никонова И. И. Нестеров. М., 1984.
20. Петров В.Н. «Мир искусства». М., 1975.
21. Пунин А.Л. Архитектура Петербурга сер. XIX в. Л., 1990.
22. Русакова А.А. Борисов-Мусатов. Л.,-, 1966.
23. Русакова А.А. П.В. Кузнецов. Л., 1977.
24. Савинов А.Н. Венецианов. Жизнь и творчество. М., 1955.
25. Сарабьянов Д.В. Истории русского искусства вт.пол. XIX в. М., 1989.
26. Эткинд М.Г, А.Н. Бенуа. М., 1965.
27. Яремич С.П. Врубель. Жизнь и творчество. М., 1911.

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ, ПРАКТИКУМЫ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

8. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, РЕФЕРАТОВ

Данный вид работы не предусмотрен УП.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

Приводится нумерованный список вопросов к экзамену (зачету).

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Вопросы к зачету

1. Определение и происхождение культуры
2. Культура и цивилизация
3. Концепция культуры Ф. Ницше
4. Концепция культуры О. Шпенглера
5. Концепция культуры З. Фрейда
6. Концепция культуры К.Г. Юнга
7. Концепция культуры Й. Хейзинги
8. Концепция культуры Л.Н. Гумилева
9. Массовая культура
10. Элитарная культура
11. Контркультура и субкультура
12. Функции культуры

Вопросы к экзамену

1. Определение и происхождение культуры
2. Концепция культуры Н.Я. Данилевского
3. Концепция культуры Ф. Ницше
4. Концепция культуры О. Шпенглера
5. Концепция культуры Й. Хейзинги
6. Концепция культуры А. Швейцера
7. Массовая культура
8. Элитарная культура
9. Виды субкультуры
10. Культура Древнего Египта
11. Культура Древней Греции
12. Культура Древнего Рима
13. Готический стиль в средневековой европейской культуре
14. Идеи основы итальянского Ренессанса
15. Творческий облик С. Боттичелли
16. Творческий облик Л. Да Винчи
17. Творческий облик Рафаэля Санти
18. Творческий облик Микеланджело
19. Творческий облик И. Босха
20. Культура Киевской Руси
21. Иконопись А. Рублева
22. Архитектурный образ Св. Софии Константинопольской
23. Архитектурный образ соборов Московского Кремля
24. Церковная культура Владимиро-Суздальской школы

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине направлена на углубление теоретических знаний, полученных в результате изучения курса лекций. Она связана также с расширением визуальных возможностей студентов, нацеленным на более подробное знакомство с шедеврами искусства

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Форма обучения очная-заочная

Название разделов и тем	Вид самостоятельной работы (<i>проработка учебного материала, решение задач, реферат, доклад, контрольная работа, подготовка к сдаче зачета, экзамена и др.</i>)	Объем в часах	Форма контроля (<i>проверка решения задач, реферата и др.</i>)
Раздел I. Вопросы определения и происхождения культуры. Соотношение культуры и цивилизации Тема 1. Определение и происхождение культуры.	Проработка учебного материала	5	Проверка конспекта
Тема 2. Культура и цивилизация	Проработка учебного материала	5	Проверка конспекта
Раздел II. Этапы становления представлений о культуре Тема 2. Представление о культуре доклассического, неклассического периодов	Проработка учебного материала	5	Проверка конспекта
Тема 4. Концепции культуры XX в.: О. Шпенглер, А. Тойнби, Ф. Ницше.	Проработка учебного материала	5	Проверка конспекта
Тема 5. Концепции культуры XX в.: З. Фрейд, К.Г. Юнг., Э. Кассирер	Проработка учебного материала	5	Проверка конспекта
Тема 6. Концепции культуры XX в.: Й. Хейзинга, В.И. Вернадского, Л.Н. Гумилева	Проработка учебного материала	5	Проверка конспекта

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Раздел III. Морфология культуры Тема 7. Физическая, материальная культура. Духовная культура, мировая культура, национальная культура.	Проработка учебного материала	5	Проверка конспекта
Тема 8. Демократическая и элитарная культура, массовая культура, контркультура и субкультура. Функции культуры	Проработка учебного материала	5	Проверка конспекта
Раздел IV. История культуры древних цивилизаций. Тема 9. Культура Древнего Египта.	Проработка учебного материала	5	Проверка конспекта, эссе
Тема 10. Античная культура (Древняя Греция)	Проработка учебного материала	5	Проверка конспекта, эссе
Тема 11. Античная культура (Древний Рим).	Проработка учебного материала	6	Проверка конспекта, эссе
Раздел V. История средневековой западной культуры. История культуры европейского Ренессанса и западной культуры XVII-XXI вв. Тема 12. . Культура западноевропейского Средневековья.	Проработка учебного материала, эссе	2	Проверка конспекта, эссе
	Проработка учебного материала, доклад	2	Проверка

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

Тема 13. Культура итальянского Ренессанса.	к семинару		конспекта
Тема 14. От культуры Северного Ренессанса до культуры XXI вв.	Проработка учебного материала, эссе	2	Проверка конспекта, эссе
Раздел VI. История культуры Византии и Древней Руси Тема 15. Культура Византии.	Проработка учебного материала	1	Проверка конспекта
Тема 16. Культура Древней Руси	Проработка учебного материала, доклад к семинару	1	Проверка конспекта
Раздел VII. История культуры России XVIII в. Тема 17. Культура перв. трети XVIII в.	Проработка учебного материала	1	Проверка конспекта
Тема 18. Культура середины XVIII в.	Проработка учебного материала	1	Проверка конспекта
Тема 19. Культура второй .пол. XVIII в.	Проработка учебного материала, эссе	1	Проверка конспекта, эссе
Раздел VIII. История культуры России XIX – нач. XXI вв. Тема 20. Культура России перв.пол. XIX в.	Проработка учебного материала	2	Проверка конспекта
Тема 21. Культура России вт.пол. XIX в.	Проработка учебного материала, доклад к семинару	2	Проверка конспекта
Тема 22. Культура России кон. XIX-нач. XXI века	Проработка учебного материала, подготовка к тесту	1	Проверка конспекта, теста
ИТОГО		74	

**Объем самостоятельной работы
Объем самостоятельной работы по семестрам**

Вид учебной работы		Количество часов (форма обучения очно-заочная)				
		в том числе по семестрам				
		4	5	6	7	8
	Всего по плану	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7
Самостоятельная	162	54	18	54	18	18

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

[сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/81010.html>

Согласовано:

_____/_____/_____/_____/_____
 Должность сотрудника научной библиотеки / ФИО / подпись / дата

учебно-методическая

Васильева И. И.

Основные аспекты изучения истории и теории культуры [Электронный ресурс] : учеб.-метод. рекомендации по курсу "История и теория культуры" / И. И. Васильева, Е. Л. Силантьева; УлГУ, ФКИ, Каф. дизайна и искусства интерьера. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 57,2 Кб). - Ульяновск : УлГУ, 2016. – URL:

http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/292/Vasileva_2016-kultura.pdf

Митина И. Д.

Анализ и интерпретация произведений культуры в контексте культурологического подхода [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Д. Митина, А. В. Мартыненко, М. В. Моисеева; УлГУ, ФКИ. - Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2,13 Мб). - Ульяновск : УлГУ, 2013. – URL: <http://lib.ulsu.ru/MegaPro/Download/MObject/535/mitina-mart.pdf>

Согласовано:

_____/_____/_____/_____/_____
 Должность сотрудника научной библиотеки / ФИО / подпись / дата

в) Программное обеспечение

1. Электронный каталог библиотеки УлГУ.
2. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник (электронный ресурс) – электр. дан. (7162 Мб.: 473378 документов) (Б.И. 199-).
3. Consultantplus: справочно-поисковая система (электрон. ресурс). Электр. данные (733861 документов) – (Б.И. 199-).
4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks».
5. Электронная библиотека диссертаций РГБ.
6. ЭБ издательства Springer (мультидисциплинарная).
7. Научная электронная библиотека Elibrari.ru.
8. Университетская система Россия (УИС РОССИЯ) (гуманитарные науки).

Согласовано:

_____/_____/_____/_____/_____
 Должность сотрудника научной библиотеки / ФИО / подпись / дата

г) Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Интернет-ресурсы

1. Вишняков С.А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф. Учебное пособие для вузов. М.: Флинта, Наука, 2012. – 63 с. URL: <http://padabum.com/d.php?id=115417>
2. Культурология: Энциклопедия: В 2 т./ гл. ред. С.Я. Левит. М.: РОССПЭН, 2007. – 1390 с. URL: <http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/skachat-uchebnik-po-kulturologii->

Министерство науки и высшего образования РФ Ульяновский государственный университет	Форма	
Ф-Рабочая программа дисциплины		

консультации.

Разработчик

подпись

должность/ФИО