Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.Б.13 История культуры и искусств»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки
42.03.03 Издательское дело
(код и наименование направления подготовки)

Медиадизайн и полиграфия
(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Год набора 2025

Рабочая программа дисциплины «*Б1.Д.Б.13 История культуры и искусств*» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна
наименование кафедры

протокол № 8 от "14" февраля 2025 г.

Заведующий кафедрой
Кафедра дизайна — подпись — О.П. Тарасова
наименование кафедры *подпись* *расшифровка подписи*

Исполнители:
Старший преподаватель — подпись — О.О. Живаева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

должность *подпись* *расшифровка подписи*

СОГЛАСОВАНО:
Председатель методической комиссии по направлению подготовки
42.03.03 Издательское дело — личная подпись — О.П. Тарасова
код наименование *личная подпись* *расшифровка подписи*

Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов
личная подпись — С.А. Биктимирова
расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета
личная подпись — Т.В. Сапух
расшифровка подписи

№ регистрации _____

© Живаева О.О., 2025
© ОГУ, 2025

Рабочая программа дисциплины «*Б1.Д.Б.13 История культуры и искусств*» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна
наименование кафедры

протокол № 8 от "14" февраля 2025 г.

Заведующий кафедрой
Кафедра дизайна О.П. Тарасова
наименование кафедры *подпись* *расшифровка подписи*

Исполнители:
Старший преподаватель О.О. Живаева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

должность *подпись* *расшифровка подписи*

СОГЛАСОВАНО:
Председатель методической комиссии по направлению подготовки
42.03.03 Издательское дело О.П. Тарасова
код наименование *личная подпись* *расшифровка подписи*

Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов

личная подпись *расшифровка подписи*

Уполномоченный по качеству факультета
Т.В. Сапух
личная подпись *расшифровка подписи*

№ регистрации _____

© Живаева О.О., 2025
© ОГУ, 2025

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:

- формирование у студентов-бакалавров представления о достижениях мировой и российской культуры и искусств, а также развитие способности понимать произведения искусства и уметь грамотно формулировать их смысл для дальнейшего профессионального использования в работе по созданию медиатекстов, медиапродуктов;
- формирование профессионально-значимых компетенций.

Задачи:

- представить важнейшие достижения отечественной и мировой культуры и искусств;
- дать характеристику историческим художественным стилям, познакомить с яркими характерными произведениями архитектуры и изобразительного искусства в исторических художественных стилях;
- сформировать представление о стилевом многообразие искусства.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока Д «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.2 История России*

Постреквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.26 Классификация полиграфических и мультимедийных изданий, Б1.Д.В.3 Книжно-журнальная графика, Б1.Д.В.6 История и теория издательского дела*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-3 Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов	ОПК-3-В-1 Демонстрирует необходимый уровень знаний о достижениях отечественной и мировой культуры ОПК-3-В-2 Понимает особенности исторического развития и многообразие достижений отечественной и мировой культуры ОПК-3-В-3 Использует знания о достижениях отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов	**Знать:** основные достижения мировой и отечественной культуры и искусств от древности до современности; - особенности художественно-выразительного языка различных видов и стилей искусства. **Уметь:** - различать художественно-исторические стили в истории мировой и отечественной художественной культуры; **Владеть:**

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
		- навыками анализа художественно-исторических стилей для дальнейшего применения в процессе создания медиатекстов и медиапродуктов.

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	1 семестр	всего
Общая трудоёмкость	**144**	**144**
Контактная работа:	**51,25**	**51,25**
Лекции (Л)	34	34
Практические занятия (ПЗ)	16	16
Консультации	1	1
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25
Самостоятельная работа: *- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий;* *- изучение разделов курса в системе электронного обучения;* *- подготовка к практическим занятиям;* *- подготовка к рубежному контролю.*	**92,75**	**92,75**
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	**экзамен**	

Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. Работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Введение. Культура и искусство Древнего мира	28	8	2		20
2	Культура и искусство Средневековья, Возрождения	32	6	4		20
3	Новое время в мировой культуре и искусстве	40	10	6		34
4	Новейшее время в мировой культуре и искусстве	40	10	4		20
	Итого:	144	34	16		94
	Всего:	144	34	16		94

4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Введение. Культура и искусство древнего мира

1.1 Понятия «культура», «искусство». Виды искусств и способы их классификации.

Исследование великих исторических культур древности: подходы и концепции. Мифология в культуре цивилизаций Древности. У истоков цивилизации. Культура народов древней Месопотамии. Каноны красоты и памятники искусства.

1.2 Античность как тип культуры. Колыбель европейской цивилизации. Культурные и художественные достижения Древней Греции. Мифология, философия, наука, искусства. Антропоцентризм в культуре и искусстве Древней Греции. Состязательный характер - агональность культуры. Культурные и художественные достижения Древнего Рима. Характеристика художественного стиля античности «классика» Древней Греции и Древнего Рима.

Раздел 2. Культура и искусство Средневековья, Возрождения

2.1 Истоки и особенности культуры Европейского Средневековья. Основные подходы к изучению средневековой культуры (работы Л. Карсавина, Й. Хейзинги, А. Гуревича, М. Бахтина). Периодизация европейского Средневековья. Христианство как духовный стержень европейской культуры. Достижения средневековой христианской культуры: образование и познание, теология, религиозный культ как синтез искусств. Художественные стили эпохи Средневековья – романский и готический, характеристика. Рыцарская и народная культура.

2.2 Культура и искусство Византии как «золотой мост» между Западом и Востоком. Роль культуры Византии в становлении российской культуры.

2.3 Культура и искусство европейского Возрождения. Значение культуры Возрождения для мировой культуры. Сущность гуманизма эпохи Возрождения. Культурные ценности Ренессанса. Человек в культуре Возрождения. Архитектура и изобразительные искусства в Италии. Характеристика классического стиля в эпоху Возрождения (в сравнении с художественными формами Античности). Северное Возрождение. Особенности художественной культуры Возрождения в Германии, Нидерландах, Франции, Англии, Италии. Реформация.

Раздел 3. Новое время в мировой культуре и искусстве

3.1 Новое время: развитие научного познания, изменение способа производства. Контрреформация. Отражение новой картины мира в художественной культуре: характеристика стиля барокко и классицизма в архитектуре, скульптуре, живописи, театре европейских стран.

3.2 Художественная культура России XVII-XVIII в. Характеристика.

3.3 Промышленная революция и научно-технический прогресс в XIX в. Панорама художественный стилей и направлений в искусстве XIX в.

Раздел 4. Новейшее время в мировой культуре и искусстве

4.1 Авангард в западно-европейском искусстве первой трети XX в. Дегуманизация культуры. Модернизм. Характеристика художественных принципов модернизма.

4.2 Глобализация и диалог культур. Постмодернизм как художественный ориентир второй половины XX в.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	Выразительные средства изобразительных искусств на примерах художественных произведений. Функции искусства (с подбором иллюстративных примеров).	2
2-3	2	Культура и искусство раннего Возрождения. Жанр портрета в живописи раннего Возрождения: мужской, женский, групповой портреты. Композиционные особенности. Жанр портрета в живописи высокого Возрождения. Новый завет в искусстве раннего и высокого Возрождения.	4
4,5,6	3	Культура и искусство Голландии XVII в. Натюрморт – жанровые разновидности.	6

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
		Реформы Петра I и их значение для культурно-исторического развития России. Выразительные особенности художественно-исторических стилей в России XVIII в. на примерах архитектурных, скульптурных и живописных работ. Художественная культура России XIX в. – стили, характеристика выразительного языка. Романтизм, реализм, импрессионизм, модерн.	
7-8	4	Русский авангард: течения, объединения, представители в литературе и изобразительных искусствах. Стилистический ориентир тоталитарной эпохи – соцреализм. Неофициальное искусство 70-80 х годов: смыслы, средства. Тенденции в культуре России последней трети XX – начал XXI в.	4
		Итого:	16

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебное пособие. 3-е изд. – М., 2004. – 368 с.
2. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: учебник для вузов. – 3-е изд. – М., 2003. – 407 с.
3. Садохин А. П. Мировая культура и искусство: учебное пособие [Электронный ресурс]. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 415 с. Точка доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115026
4. Усова М.Т. История зарубежного искусства: учебное пособие / М.Т. Усова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Новосибирский государственный технический университет [Электронный ресурс]. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – 72 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228859

5.2 Дополнительная литература

1. Козьякова М.И. История. Культура. Повседневность. Западная Европа: от Античности до XX в. [Электронный ресурс]. - М.: Согласие, 2013. - 526 с. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252984

5.3 Периодические издания

1. Искусство: журнал. – Москва: Агенство «Роспечать», 1984. - №3, 1986. - №9, 1987. - №2, 1989. - №11, 1990. – 1-9, 1992. - №1-6, 2006. - № 1-6, 2007. - № 1-6, 2008. - № 1-6, 2009. - № 1-6, 2010. - №1-3, 2011. - №2-3, 2013. - № 1-4, 2014. - №1-4, 2015. - №1-3, 2016. - №1-4, 2017. -№1-4, 2018. - №1-4.
2. Новый мир искусства: журнал. – Москва: Агенство «Роспечать», 2004. - №1-6, 2005. - №4-6, 2006. - №1-6, 2007. - №1-6,2008. - №1-6, 2009. - №1-3.
3. Русское искусство: журнал. – Москва: Агенство «Роспечать», 2005. - № 1-4, 2006. - №1-4, 2007. - №1-4, 2008. - №1-4, 2009. - №1-4, 2010. - №1-4, 2011. - №2, 2013. - №1-4, 2015. - №1-3, 2016. - №1-3, 2017. - №1-4, 2018. - №1-4, 2019. - №1-4; 2020. – №1-4; 2021. - №1-4; 2022.-

5.4 Интернет-ресурсы

1. http://smallbay.ru - виртуальный музей живописи.
2. https://gallerix.ru – картины и художники, музеи мира он-лайн.
3. https://magisteria.ru – лекционный портал по вопросам истории искусства, истории, религии, философии.
4. http://arzamas.academy – образовательный портал по вопросам мировой истории, истории России, истории искусства и др. На сайте представлены тематические курсы в составе видео и аудиоматериалов, с подборкой справочной и дополнительной информации, тестовых заданий.
5. https://openedu.ru/course/spbu/SPBILO/ - Открытое образование. Курс «История и культура Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
6. https://openedu.ru/course/hse/ART/ - Открытое образование, курс «Введение в историю искусства» от НИУ ВШЭ.
7. https://openedu.ru/course/hse/CONTART/ - Открытое образование, курс «Современное искусство» от НИУ ВШЭ.

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Операционная система РЕД ОС
2. Пакет офисных приложений LibreOffice
3.Платформа «DION» (Конфигурация «DION EDU») для организации видео-конференц-связи.
4. Яндекс-Браузер.
5. История культуры и искусств [Электронный ресурс]: электронный курс в системе Moodle / О.О. Живаева, Оренб. гос. ун-т. – Электрон. дан. – Оренбург: ОГУ, 2020-2023.– Режим доступа: Электронные курсы ОГУ в системе обучения Moodle: https://moodle.osu.ru/course/view.php?id=10066

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.