

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Институт повышения квалификации и переподготовки кадров

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

 Н.В.Карчевская

10.04.2024 г.

Рег. № УД- 38 Пп/зуч



**УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,
МОДУЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ**

ОСНОВЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ИСКУССТВА

специальность переподготовки: 9-08-1013-01 Культурно-досуговая деятельность

квалификация: организатор культурно-досуговой деятельности

в соответствии с примерным учебным планом по специальности переподготовки, утвержденным 7 июля 2023 г. № 25-13/34

Минск, 2024

Разработчик программы:

Е.Г.Наумова, старший преподаватель кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», магистр государственного управления.

Рекомендована к утверждению:

кафедрой культурологии и психолого-педагогических дисциплин Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Протокол заседания от 12.03.2024 № 5

советом Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Протокол заседания от 28.03.2024 № 3

научно-методическим советом учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»
Протокол заседания от 10.04.2024 № 4

ВВЕДЕНИЕ

Учебная программа по учебной дисциплине, модулю «Основы истории и теории искусства» (далее – учебная программа) разработана для реализации образовательной программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование, в соответствии с требованиями образовательного стандарта переподготовки руководящих работников и специалистов по специальности 9-08-1013-01 «Культурно-досуговая деятельность», утвержденного постановлением Министерства культуры Республики Беларусь от 06 июля 2023 г. № 95.

Цель изучения учебной дисциплины – формирование у слушателей профессиональных компетенций посредством освоения системы знаний по истории и теории искусства, развитие умений по применению в профессиональной деятельности системы знаний и представлений о исторических этапах развития мирового и отечественного искусства.

Задачи изучения учебной дисциплины:

систематизация и углубление теоретических знаний в области теории и истории искусства;

формирование специализированных профессиональных компетенций на основе знаний в области истории и теории искусства;

обеспечение подготовки образованных, творческих и критически мыслящих специалистов, способных к всестороннему и глубокому анализу произведений мирового и отечественного искусства в их конкретно-историческом и общекультурном контексте.

Методы обучения: репродуктивные – пояснительно-иллюстративные, информационно-рецептивные, продуктивные – проблемного обучения, частично-поисковые, активные (интерактивные).

Средства обучения: учебные и научные издания, иные официальные источники информации, дидактические материалы, электронные презентации.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ

Изучение содержания учебной программы должно обеспечить формирование специализированных профессиональных компетенций, необходимых специалисту для

Осуществления видов профессиональной деятельности:

организационная деятельность по осуществлению информационно-просветительских, рекреационно-оздоровительных, художественно-творческих и празднично-зрелищных мероприятий для населения;

воспитательная работа с населением.

Выполнения функций профессиональной деятельности:

осуществление информационной, просветительской, рекреационной и культурно-образовательной деятельности среди населения;

организация любительских художественных коллективов, клубов по интересам в соответствии с культурными потребностями населения;

создание необходимых условий для удовлетворения запросов личности в освоении ценностей культуры, потребностей общества и государства в формировании личности в контексте свободного времени.

Решения задач при выполнении функций профессиональной деятельности:

создание условий для развития и реализации творческих способностей (возможностей) населения, приобретения ими знаний, умений и навыков в сфере культуры, быта, здорового образа жизни, организации культурного досуга (свободного времени) населения, получения актуальной информации и прикладных знаний в различных отраслях общественной жизни;

проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, обрядов и ритуалов в соответствии с местными обычаями и традициями;

реализация направлений воспитательной и идеологической работы с различными группами населения;

изучение, обобщение, пропаганда, распространение и внедрение передового опыта работы учреждений, обеспечивающих организацию культурного отдыха (свободного времени) населения.

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Слушатель, освоивший содержание учебной дисциплины «Основы истории и теории искусства», должен обладать следующими специализированными профессиональными компетенциями:

СП 1. Знать содержание и основные этапы формирования теории искусства, уметь применять систему знаний и представлений о исторических этапах его развития.

В соответствии с примерным учебным планом по специальности переподготовки общее количество учебных часов, отведенное на изучение содержания учебной дисциплины – 40, трудоемкость составляет 1 зачетную единицу (кредит).

Согласно учебному плану по специальности переподготовки распределение учебных часов по видам занятий в заочной форме получения образования: лекции – 12, семинарские занятия – 8, самостоятельная работа – 20.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН учебной дисциплины, модуля

Наименования разделов модулей, дисциплин, тем и форм текущей, промежуточной аттестации	Количество учебных часов										Этапы	Кафедра (цикловая комиссия)
	распределение по видам занятий											
	всего	аудиторные занятия								самостоятельная работа		
		Лекции	практические занятия	семинарские занятия	круглые столы, тематические дискуссии	лабораторные занятия	деловые игры	тренинги	конференции			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ I ТЕОРИЯ ИСКУССТВА	20	10								10	1	Кафедра культурологии и психолого-педагогических дисциплин
Тема 1.1. Классификация видов искусства	4	2								2	1	
Тема 1.2. Пространственные (пластические) виды искусства	4	2								2	1	
Тема 1.3. Временные виды искусства	4	2								2	1	
Тема 1.4. Пространственно-временные (синтетические, зрелищные) виды искусства	4	2								2	1	
Тема 1.5. Роды и жанры искусства	4	2								2	1	
РАЗДЕЛ II ИСТОРИЯ ИСКУССТВА	20	2		8						10	1	
Тема 2.1. Первобытное искусство. Искусство Древнего Востока	4			2						2	1	
Тема 2.2. Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима	4			2						2	1	
Тема 2.3. Искусство Средневековья. Ренессанс	4			2						2	1	
Тема 2.4. Искусство Нового времени	4			2						2	1	
Тема 2.5. Искусство Новейшего времени (XX век)	2	2									1	
Тема 2.6. Белорусское искусство	2									2	1	
Форма текущей аттестации (при необходимости с указанием раздела, темы)	–										–	
Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине	Зачет										1	

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

РАЗДЕЛ I ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

Тема 1.1. Классификация видов искусства (4 часа, из них: лекция – 2, самостоятельная работа – 2)

Искусство как познавательная и творческая деятельность, направленная на создание эстетически выразительных форм. Феноменологическая трактовка искусства. Poiesis – Mimesis – Techné. Традиции и новации как основные детерминирующие факторы развития искусства.

Феномен произведения искусства. Структура произведения искусства. Понятие художественного образа. Сюжет, тема, идея, мотив. Особенности восприятия произведения искусства. Специфика искусствоведческого и культурологического анализа произведения искусства.

Задачи и проблемы изучения истории искусства. Периодизация истории искусства. Основные концепции исторического развития искусства. Функции искусства (по Кагану М.С.). Понятие стиля в истории искусства. Значение стиля для понимания и изучения искусства. Соотношение эмоционального и рационального начал в различных видах искусства.

Морфология искусства. Виды искусства как самостоятельные формы художественно-творческой деятельности, их классификация.

Перечень заданий для самостоятельной работы

Задание (2 часа)

С использованием рекомендуемой литературы в конспекте:

1. Составить глоссарий и раскрыть содержание основных понятий по изучаемой учебной дисциплине.
2. Составить критический анализ основных теорий происхождения искусства.
3. Определить специфику искусствоведческого и культурологического анализа произведения искусства.

Литература для самостоятельного изучения

1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература : учебное пособие [Электронный ресурс] / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова ; под ред. Т. С. Паниотовой. – 5-е изд., стер. – СПб : Планета музыки, 2022. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/265391>. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 8–26, 166–170.
2. Павлов, А. Ю. История искусств: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. Ю. Павлов. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573329>. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 135–209.

Тема 1.2. Пространственные (пластические) виды искусства (4 часа, из них: лекция – 2, самостоятельная работа – 2)

«Пространственные (пластические) виды искусства»: понятие, общая характеристика, классификация. Специфическое содержание, форма и функция пространственно-пластических искусств. Классификация пространственных (пластических) искусств по характеру создания произведений искусства: рукотворные (классические), техницизированные (постклассические).

Архитектура как вид искусства. Архитектура и строительство. Функции архитектуры. Качества архитектуры: функциональность, конструктивность, эстетичность. Выразительные средства архитектуры. Своеобразие скульптуры как вида изобразительного искусства. Виды, техники, материалы и выразительные средства скульптуры. Декоративно-прикладное искусство и его виды. Полифункциональность произведений декоративно-прикладного искусства. Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства. Взаимосвязь народного искусства и художественного ремесла. Дизайн в пространстве декоративно-прикладного искусства. Специфика живописи как вида изобразительного искусства, ее возможности и границы. Виды, техники и выразительные средства живописи. Специфика графики как вида изобразительного искусства. Виды, техники и выразительные средства графики. Виды, техники и выразительные средства художественной фотографии. Мультимедийное искусство. Искусство компьютерной графики.

Перечень заданий для самостоятельной работы

Задание (2 часа)

С использованием рекомендуемой литературы изучить следующие вопросы:

1. Визуально-пространственная природа пространственных (пластических) искусств, их эмоционально-эстетическое воздействие на человека и общество.
2. Пространственные изобразительные искусства: сущность, содержание и общая характеристика.
3. Пространственные неизобразительные искусства: сущность, содержание и общая характеристика.
4. Дизайн как вид современного искусства.
5. Возможности и выразительные средства отдельных видов пространственных (пластических) искусств.

Литература для самостоятельного изучения

1. Захарина, Ю. Ю. История всемирного и белорусского искусства : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Ю. Ю. Захарина, С. И. Колбышева, М. А. Шатарова. – Минск : РИПО, 2021. – Режим доступа: <https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=218>. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 3–8.
2. Коврик, О. А. История искусств : учеб.-метод. комплекс [Электронный ресурс] / О. А. Коврик // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: <http://elib.bspu.by/handle/doc/46530>. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 9–29.

Тема 1.3. Временные виды искусства (4 часа, из них: лекция – 2, самостоятельная работа – 2)

«Временные виды искусства»: понятие, содержание, классификация. Память как фактор временных видов искусства. Временные виды искусства в историческом контексте. Место художественной литературы в системе временных видов искусства. Литература как вид искусства. Основные функции художественной литературы. Эпос, лирика, драма. Музыка как вид искусства. Основные функции музыки. Содержание музыкальных образов. Выразительные средства в музыке. Основные направления и стили в музыке. Исполнитель как посредник между композитором и публикой.

Перечень заданий для самостоятельной работы

Задание (2 часа)

С использованием рекомендуемой литературы изучить следующие вопросы:

1. Единство и неразрывность формы и содержания в литературе и искусстве.
2. Взаимодействие музыки с другими видами искусства.
3. Проблема типологии музыкальных стилей.
4. Возможности и выразительные средства отдельных видов временных искусств.

Литература для самостоятельного изучения

1. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература : учебное пособие [Электронный ресурс] / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова ; под ред. Т. С. Паниотовой. – 5-е изд., стер. – СПб : Планета музыки, 2022. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/265391>. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 28–163, 171–342.

Тема 1.4. Пространственно-временные (синтетические, зрелищные) виды искусства (4 часа, из них: лекция – 2, самостоятельная работа – 2)

Пространственно-временные (синтетические, зрелищные) виды искусства: понятие, содержание, классификация. Истоки пространственно-временных видов искусства. Специфика средств художественной выразительности пространственно-временных видов искусства. Реальное и сценическое время. Танец и виды хореографического искусства. Художественный образ в танце. Движения и пластика – основные компоненты эстетики танца. История появления театра как самостоятельного вида искусства. Выразительные средства театрального искусства. Хеппенинг и перформанс: общее и особенное. История возникновения и развития кинематографа как самостоятельного вида искусства. Эстрада как вид искусства. Выразительные средства эстрады. Истоки и специфика циркового искусства.

Перечень заданий для самостоятельной работы

Задание (2 часа)

С использованием рекомендуемой литературы изучить следующие вопросы:

1. Кино и телевидение как виды искусств, их история и роль в современной жизни.
2. Эстрада и цирк как виды искусств, их история и роль в современной жизни.
3. Феномены синтетических искусств и синтеза искусств.

Литература для самостоятельного изучения

1. Павлов, А. Ю. История искусств: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. Ю. Павлов. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573329>. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 7–11.

Тема 1.5. Роды и жанры в искусстве (4 часа, из них: лекция – 2, самостоятельная работа – 2)

Роды и жанры в искусстве: понятия, содержание. Роды в искусстве: монументальное, станковое, декоративное. Специфика жанрового деления в разных видах искусств. Разделение искусств на виды и жанры как отражение многообразия человеческой жизнедеятельности. Специфика, особенности родов и жанров искусств. Подвижный характер границ между жанрами искусств. Общая характеристика жанров словесных искусств. Время и пространство в искусстве.

Родовая система литературного творчества: эпос, лирика, драма. Общая характеристика жанров эпического рода: эпопея, роман, повесть, новелла, рассказ и др. Внутренний мир человека и его переживания – главный предмет изображения лирического рода. Язык и выразительные средства драматических произведений. Специфика описания предметного мира в художественной литературе. Исторический жанр художественной литературы как история бытия человека, выраженная через мифологические, религиозные, социальные представления человека.

Общая характеристика жанров пространственно-пластических искусств в системе художественной культуры. Историческая трансформация языка изобразительного искусства. Жанр портрета как выражение эстетических идеалов человека в культуре. Портрет в других видах искусства: литературный и театральный портрет, кинопортрет, фотопортрет и другое. Жанр пейзажа в других видах искусства: литературный пейзаж, кинопейзаж, фотопейзаж и другое. Пейзажность в музыке. Жанр натюрморта и интерьера как отношение человека с предметным миром. Искусство натюрморта в театре и кино. Бытовой жанр как выражение многообразия проявлений жизнедеятельности человека и человеческого сообщества. Основные жанры музыкального искусства, их характеристика. Проблема взаимодействия слова и музыки в музыкальном искусстве. Общая характеристика жанров театрального искусства. Общая характеристика жанров киноискусства и мультимедийных искусств. Жанры кинематографа: драма, комедия, детектив, мелодрама, историческая драма и др.

Перечень заданий для самостоятельной работы

Задание (2 часа)

С использованием рекомендуемой литературы изучить следующие вопросы:

1. Взаимоотношение видов и жанров в историческом развитии: виды и жанры искусств как эволюционирующая и трансформирующая система.
2. Неравномерное развитие видов и жанров в различных типах культуры как следствие мировоззренческих, ценностных, религиозных представлений и культурно-исторических условий существования человеческих сообществ.
3. Роль словесного искусства в других видах искусств: в театральном, оперном, киноискусстве и др.

Литература для самостоятельного изучения

1. Санжеева, Л. В. История и теория искусства и художественной культуры : учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Л. В. Санжеева. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2023. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/355400>. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 9–18, 20–27.

РАЗДЕЛ II ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

Тема 2.1. Первобытное искусство. Искусство Древнего Востока (4 часа, из них: семинарское занятие – 2, самостоятельная работа – 2)

Первобытное искусство: общая характеристика. Логика развития первобытного искусства. Искусство каменного века: палеолит, мезолит, неолит. Феномен первобытного реализма: образ человека и животного. Настенная живопись и ее эволюция. Искусство мезолита и неолита. Мегалитические сооружения: менгир, кромлех, дольмен. Гебекли-Тепе. Стоунхендж. Эйвбери. Круг Бродгара. Палагью. Дольмены Западного Кавказа. Мегалитические храмы Мальты.

Искусство Древнего Востока: общая характеристика. Искусство Древнего Египта: периодизация, история изучения. Искусство додинастического периода и Раннего царства. Искусство Древнего царства: утверждение канона. Архитектура III–V династий. Имхотеп и эволюция формы пирамиды. Пирамиды в Гизе. Скульптура Древнего царства: основные памятники. Эпоха Среднего царства: изменения в художественном мировоззрении. Архитектура XI–XII династий. Традиции и новации в скульптуре Среднего царства. Живопись Среднего царства. Комплекс в Бени-Хасане. Искусство Нового царства: основные этапы развития. Архитектура XVIII–XIX династий. Храмы в Карнаке и Луксоре. Творчество Аменхотепа Младшего. Изобразительное искусство Нового царства. Шедевры амарнской эпохи. Искусство Позднего царства.

Искусство Передней Азии: общая характеристика, периодизация, история изучения. Искусство Двуречья. Дворцы и зиккураты III–II тыс. до н. э. Художественное ремесло Шумера. Искусство Ассирии и Вавилона. Ворота богини Иштар. Рельефы дворцов Ашшурнасирапала и Ашшурбанапала. Искусство Ахеменидского Ирана. Архитектура Персеполя и Суз (6–4 вв.

до н. э.). Эkleктизм персидско-ахеменидской архитектуры. Мавзолей Кира Великого.

Перечень заданий для самостоятельной работы

Задание (2 часа)

С использованием рекомендуемой литературы изучить следующие вопросы:

1. Истоки и движущие силы развития искусства каменного века.
2. Влияние искусства Древнего Египта на культуру народов мира.
3. Характерные особенности искусства Древнего Востока: традиции и новации.

Литература для самостоятельного изучения

1. Попов, Е. А. Мировая культура и искусство : От первобытности до Возрождения : учеб. Пособие [Электронный ресурс] / Е. А. Попов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. – Режим доступа: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60952/1/978-5-7996-2418-7_2018.pdf?ysclid=lw4wcrjqjw916612252. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 8–48.

Тема 2.2. Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима (4 часа, из них: семинарское занятие – 2, самостоятельная работа – 2)

Античное искусство: общая характеристика. Проблема возникновения и особенности средиземноморского типа искусства. Связь искусства Древней Греции с искусством древнейших цивилизаций Средиземноморья. Основные принципы искусства Древней Греции. Ордер и стиль. Древнегреческая пластика и эстетические каноны. Этапы и динамика развития искусства Древней Греции. Виды и формы искусства. Место декоративно-прикладного искусства в повседневной культуре древних греков. Исторический итог развития древнегреческого искусства, значение для мирового искусства.

Этрусское искусство: архитектура, живопись, скульптура. Коллекция предметов искусства Григорианского Этрусского музея. Древний Рим как преемник традиций искусства Древней Греции. Своеобразие искусства Древнего Рима. Ведущие формы римского искусства. Римский стиль в архитектуре. Римский скульптурный портрет и римский натурализм. Разнообразие форм декоративно-прикладного искусства, совершенствование техник. Фаюмские портреты. Кризис языческого искусства. Искусство первых христиан. Саркофаг Юния Басса. Новый символизм искусства. Коллекция Музея римской цивилизации.

Перечень заданий для самостоятельной работы

Задание (2 часа)

С использованием рекомендуемой литературы изучить следующие вопросы:

1. Значение античного искусства для развития европейской художественной культуры.
2. Художественное наследие Древней Греции и мировая культура.

3. Эстетическая среда и декоративное искусство римлян.
4. Сходство и различия древнегреческого и древнеримского искусства.
5. Взаимосвязь этрусского и римского искусства.

Литература для самостоятельного изучения

1. Попов, Е. А. Мировая культура и искусство : От первобытности до Возрождения : учеб. Пособие [Электронный ресурс] / Е. А. Попов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. – Режим доступа: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60952/1/978-5-7996-2418-7_2018.pdf?ysclid=lw4wcrjqjw916612252. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 50–68.

Тема 2.3. Искусство Средневековья. Ренессанс (4 часа, из них: семинарское занятие – 2, самостоятельная работа – 2)

Понятие термина «средневековье». Принципы периодизации и особенности средневекового искусства. Проблема обозначения границ средневекового искусства. Раннехристианское искусство. Символика в росписях катакомб. Основание Константинополя. Типы культовой архитектуры. Символика византийского храма. Постройки Равенны. Монументальная живопись. Книжная миниатюра. Античные традиции в пластике. Период иконоборчества. «Македонский ренессанс». Античные основы возрождения монументальной живописи и миниатюры. Торжество символа над реальностью. Эпоха комнинов. Подъем византийского искусства в эпоху Палеологов. Мозаики собора Сан-Марко в Венеции. Влияние искусства Византии на культуру Европы, Закавказья, Древней Руси, Беларуси.

Искусство раннего средневековья в Западной Европе. Истоки, мировоззренческая основа, хронологические рамки искусства западноевропейского средневековья. Образование «варварских» государств. Взаимосвязь римской культуры и местных традиций. Орнаментально-декоративные стили IV–VIII вв. Романское и готическое искусство. Общность и национальная самобытность искусства романского стиля в странах Европы. Основные стилистические черты, конструктивные и строительные приемы романской архитектуры. Типы сооружений. Система скульптурного убранства романских храмов. Характер пластики, тематика. Возникновение и распространение во Франции и Германии готики. Противоречивость в готическом искусстве. Характерные признаки средневековой архитектуры. Преобладание круглой пластики в убранстве собора. Возникновение витража. Особенности немецкой готики. Стиль «пламенеющей» готики в архитектуре и стиль «интернациональной» готики в изобразительном искусстве. Музыка эпохи средневековья.

Искусство Руси с IX по XVII век. Периодизация древнерусского искусства. Расцвет Киевского государства в XI в. Трансляция Византийской традиции русскими мастерами. Монументализм культовой архитектуры. Мозаики и фрески. Местные художественные школы. Нашествие монголотатар и его последствия для развития русского искусства. Расцвет Новгорода в XIII – XIV вв. Формирование

нового типа церковной архитектуры. Особенности фресковой живописи Новгорода. Возвышение Твери и Москвы. Монументальная живопись Москвы. Иконопись. Иконостасы. Оборонительные сооружения. Общерусский тип культовой постройки. Каменные гражданские сооружения. Шатровое зодчество и его эволюция. Творчество Ф. Грека, А. Рублева, Дионисия. Русское искусство XVII в. Декоративность, значение светского начала в искусстве, усиление роли народных художественных традиций. Расцвет деревянной архитектуры. Каменное гражданское строительство. Тенденции в живописи. «Годуновская» и «строгановская» школы. Парсуны. Возникновение, расцвет и упадок скоморошества.

Искусство эпохи Возрождения (Ренессанс): общая характеристика. Феномен «Возрождения» в искусстве Западной Европы: исторические предпосылки, основные идеи, место изобразительного искусства в культурных представлениях деятелей Возрождения. Этапы развития искусства Ренессанса в Италии. Понятие «Высокого Возрождения» в искусстве Италии. Мировое значение искусства итальянского Возрождения. Кризис искусства Ренессанса в Италии и маньеризм. Проблема применения понятия «Возрождения» к искусству Северной Европы XV–XVI веков. Живопись Нидерландов (братья Ван Эйк, П. Брейгель, И. Босх и др.). «Немецкое Возрождение» – творчество А. Дюрера.

Перечень заданий для самостоятельной работы

Задание (2 часа)

С использованием рекомендуемой литературы изучить следующие вопросы:

1. Эстетическая значимость средневекового искусства
2. Романское и готическое искусство в Западной Европе.
3. Основные виды древнерусского искусства (архитектура, монументальная живопись, иконопись).
4. Образ человека и роль художника в искусстве Возрождения.

Литература для самостоятельного изучения

1. Попов, Е. А. Мировая культура и искусство : От первобытности до Возрождения : учеб. Пособие [Электронный ресурс] / Е. А. Попов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. – Режим доступа: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60952/1/978-5-7996-2418-7_2018.pdf?ysclid=lw4wcrjqjw916612252. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 108–153.

Тема 2.4. Искусство Нового времени (4 часа, из них: семинарское занятие – 2, самостоятельная работа – 2)

Искусство Нового времени: общая характеристика, хронологические рамки. XVII век – переходная эпоха европейской культуры. Стиль барокко в искусстве Италии как отражение духовных и эстетических поисков эпохи – архитектура, живопись, скульптура. Своеобразие испанской живописи XVII века (Веласкес и др.). Феномен Рубенса в искусстве Фландрии. Особенности голландской живописи XVII века – жанры, стилистика. Фигура Рембрандта – значение

для европейского искусства. Уникальность французского искусства XVII века – классицистические тенденции, историческая основа, основные идеи. Значение архитектуры, архитектурные шедевры. Классицизм и барокко в живописи Франции в XVII веке (Пуссен, Латур и др.). Общеввропейский характер развития изобразительного искусства в XVIII веке – идеи и задачи искусства. Значение светской культуры для развития искусства – стиль рококо в искусстве Франции (художественные поиски в живописи и декоративно-прикладном искусстве – Ватто, Буше). Музыка эпохи классицизма.

Литература и искусство эпохи Просвещения. Идеи просветительства и французское искусство (жанры). Тенденции развития искусства Франции в конце XVIII века. Французский классицизм последней 10 четверти XVIII – первой трети XIX века. Своеобразие искусства других европейских стран в XVIII – начале XIX века (Англия, Россия, Германия). Романтизм в искусстве 20–40 годов XIX века (Франция, Россия). Реализм середины XIX века (Франция, Россия). Музыка эпохи романтизма.

Значение европейского искусства Нового Времени для формирования национальных особенностей культуры и картины мира европейского человека. Русское искусство конца XIX – начала XX века в европейском контексте.

Перечень заданий для самостоятельной работы

Задание (2 часа)

С использованием рекомендуемой литературы изучить следующие вопросы:

1. Эстетические и стилистические поиски французских живописцев второй половины XIX века.
2. Французские импрессионисты как явление европейской культуры.
3. Постимпрессионизм и другие направления в европейской живописи конца XIX – начала XX веков.
4. Символизм в европейском искусстве рубежа XIX – XX веков.
5. Музыка эпохи классицизма и романтизма: сравнительный анализ.

Литература для самостоятельного изучения

1. Коврик, О. А. История искусств : учеб.-метод. комплекс [Электронный ресурс] / О. А. Коврик // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: <http://elib.bspu.by/handle/doc/46530>. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 85–99.

Тема 2.5. Искусство Новейшего времени (XX век) (2 часа, лекция)

Многообразие и сложность художественной культуры XX века. Исторические контексты искусства XX века. Абстракционизм и сюрреализм как направления в современном искусстве. Глобализация мирового культурного пространства в XX веке. Постмодернизм как философия XX века. Влияние массовой культуры на развитие искусства в XX веке. Contemporary art как культурный феномен. Институты современного искусства. Течения и направления в современном искусстве. Взаимосвязь изобразительного искусства с актуальными формами массовой культуры – кинематограф, фотография, шоу-бизнес, реклама и т. д. Основные идеи развития архитектуры

в XX веке – европейский архитектурный модерн. Академическая музыка XX века. Авангардная музыка. Неоклассицизм в музыке. Classical crossover как музыкальный стиль и культурный феномен. Пост-интернет искусство.

Искусство России и Беларуси в XX веке (советский период).

Архитекторы-традиционалисты и наследие зодчества Древнего Востока (Л. Руднев, В. Щусев). Учреждение Союза архитекторов СССР и Академии архитектуры СССР в начале 1930-х гг.

Мобилизация средств искусства на разгром врага. Плакат как ведущий жанр изобразительного искусства периода Великой Отечественной войны.

Героическая жизнь фронта и тыла в изобразительном искусстве (картины Ф. Богородского, Б. Неменского, литографии В. Богаткина, В. Курдова, А. Пахомова и др.). Музыка в годы Великой Отечественной войны. Патриотическая и лирическая песня военных лет.

Монументальные формы белорусской скульптуры. Скульптурно-архитектурные комплексы Брестской крепости, Хатыни. Обновление пластического языка в станковой скульптуре.

Русский балет как явление мирового искусства. Белорусская опера и балет.

Становление национального театрального и музыкального искусства в БССР.

Тема 2.6. Белорусское искусство (2 часа, самостоятельная работа)

Периодизация истории белорусского искусства. Выдающиеся представители белорусского искусства.

Народное искусство Беларуси: региональные особенности. Белорусское нематериальное наследие как компонент современного культурного процесса.

Современное белорусское изобразительное искусство (модернистские преобразования действительности в картинах В. Альшевского, В. Толстика, Н. Селешука и др.; классические традиции в творчестве Б. Казакова, К. Качана и др.; постмодернистский эксперимент В. Кожуха, А. Марочкина и др.). Современное белорусское декоративно-прикладное искусство. Развитие белорусского фотоискусства на современном этапе.

Современное белорусское театральное искусство. Белорусские театры в современном культурном пространстве. Становление национального музыкального искусства. Творческая деятельность белорусских композиторов (пафос мирного строительства в творчестве И. Лученка). Белорусская опера и балет (деятельность В. Елизарьева в Национальном академическом театре оперы и балета). Белорусские музыкальные коллективы и их место в советской и постсоветской художественной культуре. Театральные и музыкальные фестивали в современной Беларуси.

Современная архитектура Беларуси. Новые черты в архитектуре и градостроительстве. Строительство новых архитектурных объектов (Дворец Республики, Национальная библиотека Беларуси и др.).

Перечень заданий для самостоятельной работы

Задание (2 часа)

С использованием рекомендуемой литературы изучить следующие вопросы:

1. Репрезентация историко-культурного наследия Беларуси в современном искусстве.
2. Сохранение и развитие нематериального культурного наследия Беларуси в деятельности клубных организаций.
3. Международное значение отечественного искусства.

Литература для самостоятельного изучения

1. Кенигсберг, Е. Я. Современное искусство Беларуси конца XX – начала XXI века : панорама проектов и авторских поисков / Е. Я. Кенигсберг, М. Г. Борозна. – Минск : Беларусь, 2020. – С. 3–58.

2. Наумова, Е. Г. Репрезентация историко-культурного наследия в условиях цифровизации сферы культуры / Е. Г. Наумова // Национальная культура глазами молодых: материалы XLVIII итоговой научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов. – Минск : БГУКИ, 2023. – С. 140–144.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проверка результатов самостоятельной работы слушателей осуществляется преподавателем во время проведения семинарских занятий и промежуточной аттестации слушателей.

Вопросы и задания по тематике самостоятельной работы включаются в материалы для промежуточной аттестации слушателей.

Форма промежуточной аттестации слушателей по учебной дисциплине «Основы истории и теории искусства» – зачет, который проводится по вопросам к зачету в устной форме на I этапе обучения.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Основные концепции исторического развития искусства.
2. Основные теории происхождения искусства.
3. Первобытное искусство: периодизация, общая характеристика.
4. Искусство Востока: периодизация, общая характеристика.
5. Искусство Древней Греции: периодизация, общая характеристика.
6. Искусство Древнего Рима: периодизация, общая характеристика.
7. Искусство Средневековья: периодизация, общая характеристика.
8. Искусство эпохи Возрождения (Ренессанс): общая характеристика.
9. Искусство Нового времени: общая характеристика.
10. Искусство Новейшего времени (XX век): общая характеристика.
11. Искусство России и Беларуси в XX веке (советский период).
12. Белорусское искусство: периодизация, общая характеристика.
13. Современное белорусское искусство.
14. Белорусское народное искусство.
15. Классификация видов искусства.
16. Пространственные (пластические) виды искусства: понятие, общая характеристика, классификация.
17. Архитектура как вид искусства.
18. Декоративно-прикладное искусство: общая характеристика.
19. Живопись как вид искусства.
20. Графика как вид искусства.
21. Скульптура как вид искусства.
22. Художественная фотография как вид искусства.
23. Дизайн как вид современного искусства.
24. Временные виды искусства: понятие, общая характеристика, классификация.
25. Пространственно-временные (синтетические, зрелищные) виды искусства: понятие, общая характеристика, классификация.
26. Хореография как вид искусства.
27. Театр как вид искусства.
28. Кинематограф, телевидение как виды искусства.
29. Эстрада, цирк как виды искусства.
30. Изобразительные виды искусства: общая характеристика.
31. Роды и жанры искусства.
32. Перспективы развития изобразительного искусства в XXI веке.
33. Репрезентация историко-культурного наследия Беларуси в современном искусстве.
34. Народное искусство Беларуси: региональные особенности.
35. Белорусское нематериальное наследие как компонент современного культурного процесса.

Обсуждены и одобрены на заседании кафедры культурологии и психолого-педагогических дисциплин Института повышения квалификации и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств». Протокол заседания от 12.03.2024 № 5.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

Основная литература

1. Захарина, Ю. Ю. История всемирного и белорусского искусства : учеб. пособие [Электронный ресурс] / Ю. Ю. Захарина, С. И. Колбышева, М. А. Шатарова. – Минск : РИПО, 2021. – Режим доступа: <https://profbiblioteka.by/viewer/?bookinfo=218>. – Дата доступа: 01.03.2024. – 463 с.
2. Коврик, О. А. История искусств : учеб.-метод. комплекс [Электронный ресурс] / О. А. Коврик // Репозиторий БГПУ. – Режим доступа: <http://elib.bspu.by/handle/doc/46530>. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 9–29, 85–99.

Дополнительная литература

3. Бунеева, Д. Ю. Кіч у мастацкай культуры сучаснай Беларусі / Д. Ю. Бунеева. – Мінск : Беларускавая навука. 2021. – 242 с.
4. Кенигсберг, Е. Я. Современное искусство Беларуси конца XX – начала XXI века : панорама проектов и авторских поисков / Е. Я. Кенигсберг, М. Г. Борозна. – Минск : Беларусь, 2020. – С. 3–58.
5. Корсакова, Е. Е. Художественный примитив в пластическом и театральном искусстве Беларуси XVI – XVIII вв. / Е.Е. Корсакова. – Минск : А. Н. Вараксин, 2018. – 182 с.
6. Митина, Н. Г. История и философия искусства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Г. Митина. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 136 с. – Режим доступа: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494233>. – Дата доступа: 01.03.2024.
7. Наумова, Е. Г. Репрезентация историко-культурного наследия в условиях цифровизации сферы культуры / Е. Г. Наумова // Национальная культура глазами молодых: материалы XLVIII итоговой научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов. – Минск : БГУКИ, 2023. – С. 140–144.
8. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература : учебное пособие [Электронный ресурс] / Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова ; под ред. Т. С. Паниотовой. – 5-е изд., стер. – СПб : Планета музыки, 2022. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/265391>. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 8–342.
9. Павлов, А. Ю. История искусств: учеб. пособие [Электронный ресурс] / А. Ю. Павлов. – М.; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573329>. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 7–11, 135–209.
10. Попов, Е. А. Мировая культура и искусство : От первобытности до Возрождения : учеб. Пособие [Электронный ресурс] / Е. А. Попов; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. – Режим доступа: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60952/1/978-5-7996-2418-7_2018.pdf?ysclid=lw4wcrjqjw916612252. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 8–68, 108–153.
11. Санжеева, Л. В. История и теория искусства и художественной

культуры : учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Л. В. Санжеева. – Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2023. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/355400>. – Дата доступа: 01.03.2024. – С. 9–18, 20–27.

12. Ярошевич, А. А. От ренессанса к барокко : мемореальная и алтарная пластика Беларуси XVII – XVIII веков / А. А. Ярошевич. – Минск : Беларусь, 2019. – 191 с.