

ГОУ ВПО РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ)
УНИВЕРСИТЕТ

Составлен в соответствии с
государственными требованиями к
минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по
направлению Режиссура кино и

телевидения

Институт: Медиа, Рекламы и Кино
Название института

Кафедра: Режиссура
Название кафедры

Автор(ы): старший преподаватель Саркисян Г.В.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплина: Б1.О.22 Теория и история культуры

Специальность: 55.05.01 Режиссура кино и телевидения

Специализация: Режиссура игрового кино и телефильма

ЕРЕВАН

Индекс дисциплины: Б1.О.22

Наименование и код специальности подготовки 55.05.01- «Режиссура кино и телевидения»

Год обучения: 5

Форма обучения: очная

Семестр: 6

Общее количество часов на дисциплину 108

Аудиторное кол-во часов на дисциплину 68 из них лекции-34 часов,
практические занятия-34 часов, 13 часов самостоятельная работа.

Аннотация

Курс сосредоточен на наиболее важных историко-культурных процессах от Древнего мира до XXI века, сформировавших современную цивилизацию. Рассматриваются различные формы социальной организации и поведения, способы мышления и художественного выражения в их историческом контексте. Общая цель курса - способствовать развитию аналитического и критического понимания различных явлений культуры.

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности (направления)

Дисциплина преподается во взаимосвязи со всеми дисциплинами цикла мировой истории и художественной культуры.

1. Содержание

Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: представить в целостном виде мировую культуру как исторически изменчивую и противоречивую систему ценностей и смыслов, механизмы ее становления и развития; познакомить студентов со спецификой ее национально-дифференцированного существования; определить содержание ее количественных и качественных преобразований в процессе формирования и эволюции; рассмотреть многообразие культурных форм, отмечаемых в мировой истории

- **Задачи дисциплины:** стимулировать студентов к самостоятельному изучению проблемисториимировойкультурыи использовать полученные знания в своей профессии.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Процессизучениядисциплинынаправленнаформированиекомпетенций

УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-5

- Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом
- Способен анализировать тенденции и направления развития кинематографии в историческом контексте и в связи с развитием других видов художественной культуры, общим развитием гуманитарных знаний и научно-технического прогресса
- Способен ориентироваться в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
- Способен на основе литературного сценария разработать концепцию и проект

аудиовизуального произведения и реализовать его с помощью средств художественной выразительности, используя полученные знания в области культуры, искусства и навыки творческо-производственной деятельности

После прохождения дисциплины студент должен:

- **знать:** магистральные направления развития культуры Армении, России, Восточных стран и Запада, - своеобразие культур древности и современности; основные методологические подходы к изучению истории мировой культуры.
- **уметь:** идентифицировать культурные источники и подбирать к ним соответствующие методы анализа; опознавать структурные особенности национальных культур с древнейших времен до наших дней, представлять направления развития мировой культуры; ориентироваться в современных моделях развития культуры; применять полученные навыки в осуществлении художественно-творческих планов и программ в социокультурной сфере.
- **владеть:** методами анализа культурных моделей - на примере конкретных произведений; - навыками систематизации данных, полученных в результате аналитической работы над текстами;

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану

Курс «Теория и история культуры» рассчитан на один семестр. Курс изучается в форме лекций и семинарских занятий.

Виды учебной работы	Всего, вакад. часах	Распределение по семестрам					
		1 се м	сем	6 сем	с е м .	с е м	сем.
1	3	4	5	6	7	10	11
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам , в т. ч.:	108			108			
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:	68			68			
1.1.1. Лекции	34			34			
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.							
1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов							
1.1.2.2. Кейсы							
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги							
1.1.2.4. Контрольные работы							
1.1.3. Семинары	34			34			
1.1.4. Лабораторные работы							
1.1.5. Другие виды аудиторных занятий							
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:	13			13			
1.2.1. Подготовка к экзаменам							
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т. ч. Контроль							
1.2.2.1. Письменные домашние задания							
1.2.2.2. Курсовые работы							
1.2.2.3. Эссе и рефераты							
1.3. Консультации							
1.4. Другие методы и формы занятий**							
Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет/указать)	экзамен			экзамен			

Содержание дисциплин

Форма 1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану

Разделы и темы дисциплины	Всего (ак. часов)	Лекции (ак. часов)	Семинары (ак. часов)	Другие виды занятий (ак. часов)
1	2=3+4+5+6+7	3	4	7
Введение Роль и значение культуры в мировой истории. Культура как продукт и способ деятельности человека. Искусство в системе культуры	4	2	2	
Тема 1. Проблема культурогенеза в первобытном обществе	4	2	2	
Тема 2. Цивилизации и культуры Древнего Востока	12	6	6	
Тема 3. Античная культура и ее всемирно-исторические достижения. Своеобразие культуры эллинизма	8	4	4	
Тема 4. Культура средневековья. Типы средневековой культуры. Периодизация культуры западноевропейского средневековья	8	4	4	
Тема 5. Культура Древней Руси	4	2	2	
Тема 6. Русская культура XIV-XVIII вв. Век Просвещения	4	2	2	
Тема 7. Идеи и образы культуры Возрождения	8	2	2	
Тема 8. Культура и искусство XVII-XVIII вв.	2	2	2	
Тема 9. Культура и искусство XIX-XX вв. «Золотой век» русской культуры», «Серебряный век» русского искусства»	12	6	6	

Тема 10. Современные подходы в исследованиях культуры	2	2	2	
Всего	68	34	34	

Содержание дисциплины

Введение

Роль и значение культуры в мировой истории. Культура как продукт и способ деятельности человека. Эволюция представлений о культуре. Культура – основа становления и развития личности. Сущность, виды и функции культуры. Структура культуры. Деление ее по носителям (национальная, региональная, мировая). По видам деятельности (материальная, теоретическая, художественная). Формы культуры (народная, элитарная, массовая). Культура и субкультура. Культура межличностных отношений и культура общения.

Искусство в системе культуры. Народное и профессиональное искусство. Специфика национального искусства. Элитарное и массовое искусство. Виды искусства. Место и роль искусства в духовном формировании личности

Тема 1. Проблема культурогенеза в первобытном обществе

Современные представления об антропогенезе и становлении различных элементов ранней культуры: основные факторы антропогенеза и расселения архаического человека, формирования многоязычия и культурных стереотипов поведения, социальной и культурной дифференциации человечества, магических форм искусства. Роль языка в становлении человека и его культуры.

Тема 2. Цивилизации и культуры Древнего Востока

Материальные основания культур Древнего Востока: неолитическая революция и первые речные цивилизации Древнего Востока. Общие черты древневосточных культур: сословно-кастовая структура социума, сакральный характер власти, мифологичность картины мира.

Религиозные формы сознания. Проблема соотношения политеизма и монотеизма. Основные черты и

особенности культур Древней Месопотамии, Древнего Египта и Передней Азии. Общая характеристика культур Древней Индии и Древнего Китая. Влияние культур Древнего Востока на античную и общеевропейскую культуру. Представления о времени и пространстве. Картина мира человека на древнем Востоке (Египет, Индия, Китай, Месопотамия).

Культура Древней Армении

Тема 3. Античная культура и ее всемирно-исторические достижения.

Своеобразие культуры эллинизма.

Образ античности в современных историко-культурных исследованиях. Картина мира античного человека. Древнегреческая мифология как система. Общая характеристика культуры и искусства Древней Греции (периодизация, племенные союзы). Гомеровский период, Период Архаики, Период Классики.

Эпоха эллинизма в античной культуре: основные особенности и явления. Культура Древнего Рима. Общие черты и различия древних греческой и римской культур.

Культура эллинистической Армении

Тема 4. Культура средневековья. Типы средневековой культуры. Периодизация культуры западноевропейского средневековья

История формирования современных представлений о Средних веках. Социально-экономические аспекты эпохи. Архетипы и символы культуры средневековой Европы. Система духовных ценностей средневековой культуры. Византия как наследница Древнего Рима. Особенности картины мира человека западного Средневековья. Культура европейского Запада в эпоху Средневековья.. Возникновение христианства. Религиозно-культурный переворот. Взаимоотношения культуры и церкви. Средневековая наука. Роль университетов и схоластики. Культура европейского рыцарства. Романская и готическая архитектуры.

Культура Средневековой Армении

Тема 5. Культура Древней Руси

Культура дохристианского периода. Дохристианский период культуры Древней Руси. Нравы, обычаи, традиции и обряды в культуре языческой Руси. Культура христианского периода. Принятие христианства и его значение для развития древнерусской культуры. Влияние византийской культуры и восточного (православного) христианства на культуру русских земель.

Тема 6. Русская культура XIV-XVIII вв.

Новые тенденции в развитии культуры Руси в XIV-XVII веках. Церковь и государство. Роль монастырей как центров русской духовной культуры. Появление и развитие светских жанров в культуре. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Дионисий. Архитектура и декоративно-прикладное искусство.

Общая характеристика культурной политики Петра I. Значение и итоги петровской европеизации.

Тема 7. Идеи и образы культуры Возрождения

Понятие о Ренессансе. Итальянские гуманисты и эпоха Возрождения как переход к культуре Нового времени (смена культурных парадигм). Основные особенности мировосприятия человека эпохи Возрождения. Роль Великих географических открытий в формировании полицентрической картины мира. Роль научных достижений в формировании человека Нового времени.

Выдающиеся открытия европейской науки. Начало книгопечатания как культурный поворот.

Искусство итальянского Ренессанса. Живопись, скульптура, архитектура. Возрождение в Северной Европе, особенности культуры и искусства.

Тема 8. Культура и искусство XVII-XVIII вв.

Придворное общество XVII-XVIII вв. как общественный институт. Художественные стили эпохи. Двор Людовика XIV и становление абсолютизма. Дворцово-парковый ансамбль – как проект большого национального стиля. Французский регулярный парк и английский пейзажный парк.

Просвещение: как интеллектуальный проект.

Тема 9. Культура и искусство XIX-XX вв.

Большие города как лаборатория модерна. Импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм, авангардные течения. «Золотой век» русской культуры», «Серебряный век» русского искусства»

Тема 10. Современные подходы в исследованиях культуры

Антропологический подход к исследованию культуры, философский подход, семиотический подход и др.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекции проводятся с применением слайдовых презентаций, которые сопровождаются изложением

оретического материала.

Формы содержания текущего, промежуточного и итогового контролей

- Текущий контроль. Текущий контроль проводится в форме устных опросов.
- Промежуточный контроль. Промежуточный контроль представлен студентами в виде презентаций по соответствующей теме
- Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрено экзамен.

Теоретический блок

Учебно-методическое обеспечение

Рекомендуемая литература.

Основная

1. Власов В.Г. Стили в искусстве : словарь: в 3 т. – СПб. : Наука, 1997.
2. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. – М. : Искусство, 1996.
3. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – в 2 т. – М. : Искусство, 1992.
4. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. – М. : Академия, 1998.
5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. – М. : Высшая школа, 1983.
6. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство [Текст]: учебник / Т.В. Ильина. – 4-е изд., стереотип. – Москва: Высшая школа, 2008. – 368 с.
7. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. Садохин. – Москва: Юнити-Дана, 2012. – Университетская библиотека online. – Режим доступа: // <http://www.biblioclub.ru/115026>
8. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства. [Текст]: учебник для студентов вузов / Н.М. Сокольникова. 4-е изд., испр. В 2 т. Т.1. – Москва: Академия, 2011. – 304 с.
9. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов [Электронный ресурс]: монография / А.Н. Бенуа – Москва: Директ-Медиа, 2003. – 2502 с. – Университетская библиотека online. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/book/36372>
10. Акопян Т. Х. – Ани столица средневековой Армении. Ер., 1984
11. Арзуманян Б. Армянские соборы. Эчмиадзин, 1970. Арутюнян В. Каменная летопись армянского народа. Е.: Советакан грох, 1985. Аветисян Б. Н., Кесабян П. История церкви Св. Зоравор. Арересум-Ани, 1994
12. Видные деятели армянской культуры V-XVII веков. Ред. Г. Х. Саркисян. Ер.: Изд-во Ереван. гос. ун-та, 1982.
13. Гоян Г. 2000 лет армянского театра. Том 2: Театр средневековой Армении., гл. I, стр. 27, «Искусство», М., 1952
14. Григорян А.Г., Товмасян М.Л. Архитектура Советской Армении. М., 1986 г.

15. Дурново Л. А. Очерки изобразительного искусства средневековой Армении. Ереван. 1979 г.
16. Костина Е. Искусство Армении // Всеобщая история искусств / Под общей редакцией Ю. Д. Колпинского и Н. В. Яворской. — М.: Искусство, 1964. — Т. 5. Искусство 19 века.
17. Мнацаканян С. Х. Крестовокупольные композиции Армении и Византии V - VII веков. - Ер.: Академия наук Армянской ССР, 1989.
18. Мнацаканян С. Х., Оганесян К. Л., Саинян А. А. Очерки по истории архитектуры древней и средневековой Армении. - Е.: Академия наук Армянской ССР, 1978.
19. Мнацаканян С. Х. Ахтамар. Академия наук Армянской ССР, 1983 г.
20. Мнацаканян С. Звартноц и аналогичные памятники. Ереван. 1971 (на арм.яз.)
21. Пиотровский Б.Б. История и культура Урарту. Ереван, 1944 г.
22. Саинян А. Гарни – Гегард. Ереван, 1978 г.
23. Токарский Н. М. Архитектура древней Армении. Ер.: Академия наук Армянской ССР, 1946 г.
24. Халпахчян О.Х. Гражданское зодчество Армении. Москва, 1971г.
25. Халпахчян О.Х. Армяно-русские культурные отношения и их отражение в архитектуре. Ереван, 1957.
26. Халпахчян О. Х. Архитектура Армении. - В кн.: Всеобщая история архитектуры, т. 3. Архитектура Восточной Европы (средние века). Л.-М., 1968.
27. Халпахчян О. Х. Караван-сарай Армении. - АН, сб. 11, 1958.
28. Якобсон А. Л. Очерки истории зодчества Армении V -XII вв. М.-Л. 1950.

Дополнительная литература

1. Вёрман К. История искусства всех времен и народов. Т.1 Искусство первобытных племен, народов дохристианской эпохи и населения Азии и Африки с древних веков до XIX столетия [Электронный ресурс]: монография / К. Верман – Москва: Директ-Медиа, 2010. – 1413 с. – Университетская библиотека online. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/book/47519/>
2. Акимова, Л.И. Искусство Древней Греции. Классика [Текст] / Л.И. Акимова. – Санкт Петербург: Азбука-Классика, 2007. – 464 с.
3. Колпакова, Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды [Текст] / Г.С. Колпакова. – Санкт Петербург: Азбука-Классика, 2005. – 527 с.
4. Лихачев, Д.С. Очерки по философии художественного творчества [Текст] / Д.С. Лихачев. – Санкт Петербург: Блиц, 1999. – 191 с.
5. Малая история искусств. Искусство средних веков: Византия, Армения и Грузия, Болгария и Сербия, Древняя Русь, Украина и Белоруссия [Текст] / Сост. В.Н. Тяжелов и О.И. Сопочинский. – Москва: Гос. ин-т искусствознания, 1975. – 368 с.
6. Мартиндейл, Э. Готика [Текст] / Э. Мартиндейл. – Москва: Слово, 2001. – 208 с.
7. Арган, Д. История итальянского искусства [Текст] / Д. Арган. – Москва: Радуга, 2000. – 533 с.
8. Барская, Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи [Текст] / Н.А. Барская. –Москва: Просвещение, 1993. – 223 с.
9. Лазарев, В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVI века. [Текст] / В.Н. Лазарев. – Москва: Искусство, 2000. – 539 с
10. Лисовский, В. Архитектура эпохи Возрождения: Италия [Текст] / В. Лисовский. – Санкт Петербург: Азбука-классика, 2007. – 616 с.

11. Соколов, М.Н. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Н. Соколов. – Москва: Прогресс-Традиция, 2009. – Университетская библиотека online. – Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/71355>
12. Базен Ж. «Барокко и рококо» [Текст] / Ж. Базен. — Москва: Слово, 2001. — 288 с.
13. Вентури, Л. Художники Нового времени [Текст] / Л. Вентури. – Санкт Петербург: Азбука-классика, 2007. – 352 с.
14. Даниэль, С.М. Европейский классицизм [Текст] / С.М. Даниэль. – Санкт Петербург: Азбука-классика, 2007. – 336 с.
15. Якимович, А.К. Новое время. Искусство и культура XVII – XVIII веков [Текст] / А.К. Якимович. – Санкт Петербург: Азбука-Классика, 2004. – 438 с.
16. 52. Алешина, Л.С, Ракова, М.М., Горина, Т.Н. Русское искусство XVIII – начала XX века [Текст] / Л.С. Алешина, М.М. Ракова, Т.Н. Горина. – Москва: Искусство, 1972. – 486с.
17. Ильина, Т.В. Русское искусство XVIII века [Текст]: Учебник / Т.В. Ильина. – Москва: Высшая школа, 2001. – 399 с.
18. Арган, Д.К. Современное искусство. 1770-1970 [Текст] / Д.К. Арган. – Москва: Искусство, 1999. – 754 с.
19. Вентури, Л. От Мане до Лотрека [Текст] / Л. Вентури. – Санкт Петербург: Азбука-классика, 2007. – 352 с.
20. Вентури, Л. Художники Нового времени. [Текст] / Л. Вентури. – Санкт Петербург: Азбука-классика, 2007. – 352 с.
21. Раздольская, В.И. Европейское искусство XIX века. Классицизм. Романтизм [Текст] / В.И. Раздольская. – Санкт Петербург: Азбука – классика, 2005. – 368 с.
22. Кириченко, Е. Русская архитектура 1830 – 1910-х годов [Текст] / Е. Кириченко. – Москва: Искусство, 1982. – 400 с.
23. Неклюдова, М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала XX века [Текст] / М.Г. Неклюдова. – Москва: Искусство, 1991. – 396 с.
24. Пospelов, Г.Г. Русское искусство XIX века [Текст]: Очерки / Г.Г. Пospelов. – Москва: Искусство, 1997. – 287 с.
25. Андреева, А. Постмодернизм. Искусство второй половины XX века [Текст] / А. Андреева. – Санкт Петербург: Азбука-классика, 2007. – 488 с.
26. Герман, М. Модернизм. Искусство I половины XX века [Текст] / М. Герман. – Санкт Петербург: Азбука-классика, 2003. – 480 с.
27. Кантор, А.М. Изобразительное искусство XX века [Текст] / А.М. Кантор. – Москва: Искусство, 1973. – 202 с.
28. Обухова, А.Е. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму [Текст] / А.Е. Обухова, М.В. Орлова. – Москва: Галарт, 2001. – 176 с.
29. Полевой, В.М. Двадцатый век: Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира [Текст] / В.М. Полевой. – Москва: Советский художник, 1989. – 454 с.
30. Турчин, В.С. Авангардистские течения в современном искусстве Запада [Текст] / В.С. Турчин. – Москва: Знание, 1988. – 48 с.
31. Загрянская, Г.А. Русский авангард: Изобразительное искусство. Литература. Театр [Текст]: учебное пособие / Г.А. Загрянская, М.С. Иванова и Е.И. Исаева. – Москва: РАТИ-ГИТИС, 2007. – 248 с.
32. Родькин, П.Е. Футуризм и современное визуальное искусство [Текст] / П.Е. Родькин. – Москва: Совпадение, 2006. – 256 с.
33. Современное российское искусство [Электронный ресурс]. – Москва: Кирилл и Мефодий, 1997.

34. Степанян, Н.С. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х [Текст] / Н.С. Степанян. – Москва: Эксмо-Пресс, 1999. – 315 с.

Методический блок

Методика преподавания дисциплины

Преподавание учебной дисциплины строится на сочетании лекций, семинарских занятий, а также самостоятельной работы студентов.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:

- изучение и усвоение лекционного материала,
- подготовку к презентациям
- изучение дополнительной литературы по разделам, указанным лектором,
- подготовку к практическим занятиям,
- работу с Интернет-ресурсами,
- подготовку к экзамену