

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.08 История культуры и искусства

Учебный план: 2024-2025 42.03.03 ВШПМ Издат проц в медиасфере ОО № 1-1-136plx

Кафедра: 9 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Направление подготовки:
(специальность) 42.03.03 Издательское дело

Профиль подготовки:
(специализация) Издательские процессы в медиасфере

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
2	УП	34	34	49	27	4	Экзамен
	РПД	34	34	49	27	4	
Итого	УП	34	34	49	27	4	
	РПД	34	34	49	27	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.03 Издательское дело, утверждённым приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 525

Составитель (и):

кандидат философских наук, Доцент

Елена

Улевич
Стефановна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин

Колосова Ирина
Александровна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Лезунова Наталья
Борисовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области истории культуры и искусства основных проблем современной культуры, научить использовать полученные знания в профессиональной деятельности.

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть значимые вехи истории культуры России и всего мира, и их связь с развитием мировоззрения социума
- Раскрыть принципы развития стилевой художественной системы
- Продемонстрировать особенности применения полученных знаний и умений в профессиональной деятельности.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

История зарубежной литературы

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов

Знать: основные этапы развития мировой и отечественной культуры; особенности ментальности носителей культур разного типа, основные периоды, стили и направления в отечественном и зарубежном искусстве

Уметь: анализировать и обобщать полученную историко-культурную информацию, использовать ее в профессиональной деятельности, атрибутировать произведения искусства по периодам, стилям и направлениям

Владеть: навыками использования искусствоведческой терминологии в профессиональной работе с медиапродуктами

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Культура Древнего мира. Тема 1. Сущность, структура и функции культуры Определение понятия культуры.Функции культуры. Культура и цивилизация.Культура как система, ее основные элементы. Сфера материальной и духовной культуры, их взаимозависимость. Художественная культура, ее особая роль в истории развития мировой культуры. Определение искусства. Основные черты художественного образа. Искусство: виды, стили, жанры. Практическое занятие Культура как система	2	2	2	5	T	
Тема 2. Первобытная и традиционная культура Начало истории и начало культуры. Этногенез и культурогенез. Синcretический характер первобытной культуры. Культура и культ. Картина мира в системе верований. Система обрядов. Первобытное искусство: наскальная живопись, культовая скульптура, музыкальные инструменты. Возникновение орнаментики. Традиционные культуры и их роль в развитии последующих культурных эпох и форм мироощущения. Практическое занятие Рисунки пещер Альтамира и Ласко	2	2	2	5		

<p>Тема 3. Культура ранних цивилизаций Генезис ранних цивилизаций. Культура цивилизационного типа. Основные предпосылки возникновения цивилизационных культур и формы их реализации: географические условия, тип хозяйствования, формы организации социума, форма государственной власти. Закрытый тип культуры и его основные характеристики. Феномен синcretизма в культуре ранних цивилизаций. Искусство ранних цивилизаций, его культовый характер. Понятие канона. Виды, жанры, характерные черты древнего искусства. Практическое занятие Искусство Древнего Египта</p>		2	3	5	
--	--	---	---	---	--

<p>Тема 4. Культура античности Античный тип культуры, предпосылки возникновения и основные характеристики. Возникновение и основные периоды истории античной культуры. Характеристика типа культуры и моделей мышления и поведения. Специфика типологии и периодизации греческой и латинской античности. Миф как формообразующая основа структуры древнегреческого сознания. Греческая мифология как универсальный ключ к познанию мира. Основные формы духовной культуры Греции. Античный театр. Античное изобразительное искусство: архитектура, скульптура. Основные черты эллинистического периода в культуре Греции: синтетический характер культуры, специфика системы верований, судьба полиса. Проблема самобытности римской цивилизации. Основные черты римской культуры: самобытность и заимствования. Искусство Древнего Рима. Итоги античности. Античность и современный мир. Практическое занятие Три ордера древнегреческой архитектуры Практическое занятие Скульптурный портрет Древнего Рима</p>		3	4	5	ИЛ		
Раздел 2. Культура Средневековья и Возрождения							Т

<p>Тема 5. Культура средневековой Европы Европа и античное наследие. География и хронология средневековья. Основные периоды в развитии средневековой культуры. Раннее и зрелое средневековье как два этапа развития культуры. Специфика мировоззрения раннего и зрелого средневековья. Средневековая картина мира. Основные категории средневековой культуры. Четыре слоя культуры: клерикальный (монастырь), куртуазный (замок), бургундский (город) и народный (деревня). Монастырь как центр культуры и образования. Появление и развитие университетов. Система видов и жанров средневекового искусства. Романский и готический стили как первые великие стили европейского искусства. Христианский храм как модель мира и синтез искусств.</p> <p>Практическое занятие Готический собор как синтез видов искусства</p>		2	3	5		
<p>Тема 6. Культура эпохи Возрождения Возрождение как переворот в культуре. Новые черты в мироощущении европейской культуры. Новая картина мира. Основные этапы становления Итальянского Возрождения. Личность художника в культуре. Расцвет городской культуры в Ренессансе. Итальянское и Северное Возрождение как две модели развития культуры. Искусство Итальянского Возрождения: новые черты в архитектуре и живописи. Творчество мастеров кватроченто и чинквеченто. Искусство Северного Возрождения: французская архитектура, нидерландская живопись,</p> <p>Практическое занятие Творчество мастеров Высокого Возрождения</p> <p>Практическое занятие Творчество мастеров Северного Возрождения</p>		5	4	5		

<p>Тема 7. Генезис и становление русской культуры Культурное пространство между Востоком и Западом. Культура Киевской Руси. Принятие православия как ключевой момент в развитии культуры. Языческие и христианские мотивы в культуре. Развитие культовых форм в искусстве: архитектура, территориальные архитектурные школы. Иконопись и ее роль и место в русской культуре. Культура Московской Руси. Сложение общерусской культуры: формирование языка, единой художественной традиции. Поиск новых архитектурных форм. "Золотой век" русского иконописания (творчество Феофана Грека, Рублева, Дионисия). Отношения с Европой: влияния и отторжение. Секуляризация и демократизация культуры.</p> <p>Практическое занятие Территориальные школы древнерусской архитектуры Практическое занятие Творчество Андрея Рублева</p>		2	4	5	ИЛ	
<p>Раздел 3. Культура Нового времени и культура современности</p>						Т
<p>Тема 8. Культура XVII-XVIII веков. Формирование европейского абсолютизма. XVII век как начало Нового времени в культуре. Формирование научных систем, появление экспериментальных методов исследования в науке. Предпосылки формирования научной картины мира. Сенсуализм и рационализм, двойная парадигма художественного стиля: барокко/классицизм. Культура эпохи Просвещения. Образованность как общественная ценность. Энциклопедизм как основа системы образования. Стиль рококо как последнее воплощение аристократического идеала в жизни и искусстве. . Русская культура XVIII века. Реформы Петра I и судьбы русской культуры. Возникновение двойной модели в культуре. Русское искусство XVIII века: виды, стили, жанры. Европейские влияния и способы их осмыслиения и воплощения в искусстве.</p> <p>Практическое занятие Барокко и классицизм как великие европейские стили</p>		5	5	5		

<p>Тема 9. Европейская и русская культура XIX века</p> <p>Изменение пространственно-временного континуума в реальности и в мировосприятии. Роль и специфика научных знаний и исследований, система образования. Развитие техники и изобретательства. Демократизация всех сторон культуры. Сочетание традиций дворянской и буржуазной культуры. Литература XIX века, возникновение романной формы. Развитие европейского и русского театра. Динамика стилей в развитии изобразительного искусства и в архитектуре. Стиль модерн как последний великий европейский стиль.</p> <p>Практическое занятие Стиль модерн в архитектуре России и Европы</p>			5	3	4						
<p>Тема 10. Культура XX- XXI веков.</p> <p>Хронология и периодизация культуры. Социально-экономические и политические процессы. Их влияние на развитие культуры. Научно-техническая революция, ее влияние на изменение картины мира и способа мировосприятия. Распад традиционной картины мира, мозаичность сознания и культуры. Возникновение и развитие новых технических возможностей в художественной культуре. Появление новых видов искусства, новых эстетических качеств и художественных приемов. Возникновение массовой культуры. Массовая и элитарная культура. Формирование планетарного мышления во второй половине XX века. Культурный обмен. Культура и глобальные проблемы современности. Эпоха «экранной культуры». Влияние процессов глобализации на развитие современной культуры. Понятие субкультуры.</p> <p>Практическое занятие</p>		6	4	5	ИЛ						
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	34	49							
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		24,5							
Всего контактная работа и СР по дисциплине			70,5	73,5							

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ОПК-3	<p>Излагает сущность, структуру и функции культуры; основные этапы развития мировой и отечественной культуры; основные периоды, стили и направления в отечественном и зарубежном искусстве</p> <p>Применяет полученные знания для атрибутирования произведений искусств по периодам, стилям и направлениям</p> <p>Использует искусствоведческую терминологию в профессиональной работе с медиапродуктами</p>	<p>Вопросы устного собеседования</p> <p>Практико-ориентированные задания</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области, умение использовать теоретические знания для решения практических	
4 (хорошо)	Ответ полный и правильный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но допущены в ответах небольшие погрешности, которые устраняются только в результате собеседования.	
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом при неполных, слабо аргументированных ответах. Присутствуют неточности в ответах, пробелы в знаниях по некоторым темам, существенные ошибки, которые могут быть найдены и частично устранены в результате собеседования.	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 2	
1	Культура, ее сущность, функции и основные элементы.
2	Культура и цивилизация.
3	Сущность искусства. Черты художественного образа. Жанры, стили и виды искусства.
4	Происхождение культуры. Особенности первобытной культуры.
5	Первобытное искусство: наскальная живопись, культовая скульптура, орнаментика
6	Общая характеристика типа культуры ранних цивилизаций
7	Основные формы духовной культуры ранних цивилизаций.. Синcretизм культуры
8	Искусство ранних цивилизаций, его культовый характер. Понятие канона.
9	Виды, жанры, характерные черты древнего искусства.
10	Общая характеристика культуры античного типа.
11	Основные этапы и логика развития античной культуры. Особенности культуры Древнего Рима.
12	Древнегреческая мифология как система мировоззрения. Мифология и искусство Античности.
13	Искусство Древней Греции. Ордеры греческой архитектуры
14	Общая характеристика культуры европейского средневековья.
15	Сущность христианского мировоззрения и его влияние на Западно-Европейскую культуру.
16	Первые европейские университеты и организация высшего образования в Западной Европе.
17	Романский и готический стили как отражение системы мировосприятия.
18	Христианский храм как модель мира и синтез искусств.
19	Русская культура (Киевская Русь, Московская Русь)

20	Иконопись и ее роль и место в русской культуре.
21	Эпоха Возрождения как переворот традиций в культуре.
22	Творчество и личность в искусстве Итальянского Возрождения.
23	Творчество мастеров раннего и позднего Возрождения. .
24	Новое время: особенности эпохи и основные черты культуры.
25	Барокко и классицизм в европейской культуре.
26	Культура эпохи Просвещения. Энциклопедизм как основа системы образования.
27	Стиль рококо как последнее воплощение аристократического идеала в жизни и искусстве.
28	Общая характеристика европейской культуры XIX века.
29	Динамика развития художественных стилей в искусстве Европы и России XVIII-XIX вв.
30	Стиль модерн как последний великий европейский стиль.
31	Общая характеристика культуры XX –XXI веков. Мозаичность сознания и культуры
32	Новые виды искусства в культуре XX века
33	Массовая и элитарная культура.
34	Сущность глобализации и ее влияние на развитие современной культуры.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в Приложении к данной РПД

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная + Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен включает в себя ответ на один теоретический и один практико-ориентированный вопрос. При проведении экзамена время, отводимое на подготовку к ответу, составляет не более 40 мин. Сообщение результатов обучающему производится непосредственно после устного ответа

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 1. История искусства: дух времени	Саратов: Вузовское образование	2019	https://www.iprbooksop.ru/86442.html
Быстров, Н. Л., Гудова, М. Ю., Круглова, Т. А., Лисовец, И. М., Немченко, Л. М., Рубцова, Е. В., Юрлова, С. В., Язовская, О. В., Гудовой, М. Ю.	История культуры: от первобытности до современности	Екатеринбург: Издательство Уральского университета	2018	http://www.iprbookshop.ru/106386.html
Назарова, М. С., Домаха, Г. И.	История искусства. Искусство зарубежного Востока	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	https://www.iprbooksop.ru/102432.html

Назарова, М. С.	История искусства и архитектуры Древнего мира	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	https://www.iprbooks hop.ru/102431.html
Дорохова, М. А.	История культуры	Саратов: Научная книга	2019	https://www.iprbooks hop.ru/81009.html
Дорохова, М. А.	История культуры	Саратов: Научная книга	2019	http://www.iprbooksh op.ru/81009.html
Цесник Е. Е.	История культуры и искусства. Древний мир	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/ tp_ext_inf_publish.php?id=20239494

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Посохина М. В.	История искусства. Практические занятия	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/ tp_ext_inf_publish.php?id=20179165
Бусева-Давыдова, И. Л., Воронина, Т. С., Золотова, Н. Ю., Кантор, А. М., Каптерева, Т. П., Соколов, М. Н., Стародуб, Т. Х., Стародубова, В. В., Федотова, Е. Д., Федотова, Е. Д.	История Искусства. Том II	Москва: Белый город	2013	http://www.iprbooksh op.ru/51414.html
Посохина, М. В.	История искусства: русское искусство	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2017	http://www.iprbooksh op.ru/102910.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
- Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

MicrosoftOfficeProfessional

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

Приложение

рабочей программы дисциплины История культуры и искусства

наименование дисциплины

по направлению подготовки 42.03.03. Издательское дело

наименование ОП (профиля): Издательские процессы в медиасфере

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
1.	Атрибутировать представленные варианты архитектурных ордеров (слева направо): а) историческая эпоха, б) название ордеров, в) название нескольких ключевых критериев атрибуции
2.	Атрибутировать представленный собор: а) историческая эпоха, б) стиль в) название нескольких ключевых критериев атрибуции
3.	Атрибутировать представленную картину: а) историческая эпоха, б) имя художника в) название картины
4.	Атрибутировать представленное здание: а) историческая эпоха, б) название храма и территориальной школы, в) название нескольких ключевых критериев атрибуции

	 A photograph of the Church of the Intercession on the Nerl in Yaroslavl, Russia. It is a white, multi-domed church with intricate architectural details, situated on a small island in the Nerl River under a blue sky with scattered clouds.	
5.	Атрибутировать представленную картину: а) историческая эпоха, б) имя художника в) название картины A painting by Vasily Surikov titled 'The Wedding Procession of Ivan the Terrible'. It depicts a grand wedding procession in 16th-century Russia, featuring a large crowd of people in traditional attire, including men in hats and women in colorful dresses, moving through a snowy landscape with wooden buildings in the background.	
6.	Атрибутировать представленную картину: а) историческая эпоха, б) стиль, в) имя художника A painting by Salvador Dalí titled 'The Persistence of Memory'. It is a classic example of Surrealism, featuring melting clocks, a dead tree, and a distorted landscape under a clear sky.	

Ответы:

1. .а) Древняя Греция
б) дорийский, ионийский, коринфский ордеры
в) оформление капители: дорийский - сочетание круглой подушки (эхина) и квадратной плиты (абаки) ; ионийский – симметрично расположенные волюты; коринфский – лист аканта
2. .а) средневековье,
б) готика
в) высокий остроконечный шпиль, стрельчатые навершия, роза над порталом
3. .а) Итальянское Возрождение
б) Рафаэль Санти
в) Сикстинская мадонна
4. а) XII век, Киевская Русь
б) Владимиро-Суздальская архитектурная школа
в) материал – белый камень, однокупольность, лаконичный декор
5. а) вторая половина XIX века
б) В. Суриков
в) Боярыня Морозова
6. а) середина XX века
б) сюрреализм
в) С.Дали