

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
социально-гуманитарных наук и
истории искусств
Митасова С. А.

«18» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ ВОСТОКА

Уровень основной образовательной программы: специалитет

Специальность: 54.05.02 Живопись

Специализация: №1 Художник-живописец (станковая живопись)

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: социально-гуманитарных наук и истории искусств

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)	Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		9		
2	72	42	30	-	зачет

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1013 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «11» мая 2021 г., протокол № 9.

Разработчик:

кандидат искусствоведения, доцент Воронова М.В.

Заведующий кафедрой

социально-гуманитарных наук и истории искусств

профессор, доктор культурологии Митасова С.А.

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель: формирование у студентов компетенций, которые позволили бы им реализоваться в различных аспектах профессиональной деятельности.

1.2. Задачи:

- формирование высокой художественной культуры и эстетического мировоззрения;
- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической цивилизации;
- освоение терминологического аппарата дисциплины, основных методологических подходов в решении поставленных задач;
- умение использовать полученные знания в своей профессиональной и социальной коммуникации, межнациональном, межкультурном, межличностном общении.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «История искусства и культуры Востока» является факультативной и изучается в течение одного семестра в объеме 30 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце 9-го семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	Знать: -основные художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве искусства и культуры в обществе. Уметь: -анализировать, на основе полученных знаний, конкретные произведения искусства и художественные процессы их создания; анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходящим в искусстве; обосновывать и выражать свою позицию к историческому прошлому, культуре, искусству. Владеть: -навыками 20 коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной искусствоведческой терминологии; навыками анализа художественного произведения.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестр 9	Всего часов
Аудиторные занятия (всего)	30	30
лекционных	30	30
Самостоятельная работа (всего)	42	42
Часы контроля (подготовка к экзамену)		
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)	Зачет	
Общая трудоёмкость, час	72	72
ЗЕ	2	

5. Содержание дисциплины

5.1 Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Особенности понятия «Традиционные культуры».	Понятие общества традиционного типа. Традиционализм как отсутствие исторического динамизма, неизменность социально-политического уклада. Мировосприятие человека в традиционном обществе определяется существующим типом мировоззрения (мифология, религия). Западный и Восточный принцип мышления. Основные эстетические различия западного и восточного изобразительного искусства.	ОПК-5
Ранние примеры традиционных культур	Примеры развития искусства и культуры в древнейшие периоды в традиционных культурах. Искусство Древнего Египта и стран Двуречья. Мифология, образы, канон в композиции и живописи. Традиционное искусство африканских племен (скульптура, ДПИ) от ритуала к творчеству. Культура Южной Америки (доколумбовый период), как пример развития изолированного, самобытного явления.	ОПК-5
Традиционалистические формы в искусстве Ближнего и Среднего Востока. Влияние ислама на мировоззрение и искусство.	Разнообразие верований и их проявление в изобразительном искусстве в регионе в доисламский период. Зарождение ислама. Влияние религии на искусство. Отсутствие антропоморфного образа и развитие орнаментальных мотивов.	ОПК-5
Особенности развития	Архитектура Мекки. Особенности медленного	ОПК-5

искусства в странах влияния ислама в период с VI по XVII век.	эволюционного развития архитектуры в Сирии, Палестине, Ираке, Египте VII-XIV вв. Менее традиционное и более декоративное искусство Магриба и Южной Испании.	
Индия. Взаимодействие брахманизма, индуизма и буддизма и ислама в культуре и искусстве.	Период индуизма как фундаментальная основа индийской культуры и искусства, его реализация в изобразительном искусстве. Приоритет развития синтеза искусств. Влияние буддизма на изобразительное искусство, обогащение новыми мифологическими преимущественно антропоморфными образами. Приоритет развития миниатюры и скульптуры, канон. Проникновение культуры ислама и его влияние (преимущественно на севере Индии) на изобразительное искусство в целом. Приоритет развития архитектуры и декоративно-прикладного искусства.	ОПК-5
Индия. Скульптура и архитектура.	Специфика пластической трактовки антропоморфных образов. Тема танца в скульптуре. Эволюция канона. Северная и южная школы архитектуры. Синтез искусств. Храмовые комплексы в Аджанте, Эллоре, Агре.	ОПК-5
Индия. Живопись – эволюция и влияния.	Развитие живописи в монументальных формах в течение Средневековья. Феномен Могольской миниатюры. Столкновение с западной культурой и появление новых форм в XVIII-XIX вв. Традиционные мотивы в творчестве современных художников.	ОПК-5
Китай. Философские и культурологические основы традиционной китайской культуры и искусства.	Даосизм как фундаментальная основа китайской культуры и искусства. Взаимовлияние даосизма и буддизма. Возникновение конфуцианства как философского обоснования государственного устройства. Историческая периодизация через смену династий. Специфика образного и символического мышления в Китае, через иероглифическую письменность. Изобразительно-символический характер иероглифики, эстетизация письма (каллиграфия).	ОПК-5
Китай. Архитектура, скульптура. Эволюция с древнейших времен до XVII в.	Образец и традиция в китайском искусстве. Культовая и дворцовая архитектура. Терракотовая армия Цинь Ши Хуанди. Архитектурный комплекс Запретного города. Эволюция скульптурных форм в течение Средневековья.	ОПК-5

Китай. Живопись, графика.	Специфика жанровой природы традиционных направлений в изобразительном искусстве («горы и воды», «цветы и птицы», «травы и насекомые»). Пейзажный жанр как определяющий для живописи Китая. Два основных типа традиционной китайской живописи (полихромный и монохромный), эволюция традиционной живописи, связь с каллиграфией.	ОПК-5
Искусство Китая после XVII в.	Китайское искусство после столкновения с западной цивилизацией. Силь «Шинуазри». Проблемы кризисных явлений в изобразительном искусстве и культуре Китая, на рубеже XIX и XX вв.. Традиционализм и новация в современном искусстве Китая.	ОПК-5
Влияние искусства Индии и Китая на страны юго-восточной Азии.	Значение природы, религиозного начала и степень влияния Китая в искусстве Камбоджи, Индонезии, Вьетнама. Синтез индийского и китайского начал в искусстве Кореи. Разнообразие источников сформировавших культуру Монголии, кочевой характер искусства.	ОПК-5
Япония. Философские и культурологические основы традиционной японской культуры и искусства.	Своеобразие древней и оригинальной японской религии – синтоизма, взаимопроникновение буддизма и синтоизма, их симбиотическое выражение в искусстве Японии. Восприятие искусства как особой сферы духовной жизни общества. Зарождение минимализма как философской основы и выразительного средства в изобразительном искусстве. Период архаики, преобладание декоративно-прикладного искусства.	ОПК-5
Япония. Живопись, ДПИ, театр после XVII века.	В XVIII веке появилась цветная ксилография (школа укие-э). В ней работали знаменитые художники Хокусай и Утамаро. Японская ксилография была хорошо известна в Европе и оказала заметное влияние на европейскую живопись, особенно на импрессионистов. Роль чайной церемонии в искусстве Японии, влияние на развитие ДПИ. Традиционный японский театр (символика, маска, костюм). Современное искусство Японии.	ОПК-5
Влияние и взаимопроникновение искусства Востока и	Первое соприкосновение цивилизаций в период средневековья (крестовые походы). Философия, наука, культура, декоративно-	ОПК-5

искусства Запада. Выводы.	прикладное искусство. Испания, искусство Магриба. Постепенное проникновение европейцев в страны востока, посредством торгового обмена, распространения декоративно-прикладного искусства (шелк, фарфор) в странах Западной Европы. Влияние искусства Индии, Китая и Японии на западно-европейское искусство в XVIII-XIX вв.. (поэтизация гарема у Энгра, динамика сюжетов экзотических охот, преломление мотивов японской графики в творчестве импрессионистов).	
------------------------------	--	--

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего час.
Особенности понятия «Традиционные культуры».	2	2	4
Ранние примеры традиционных культур	2	2	4
Традиционалистические формы в искусстве Ближнего и Среднего Востока. Влияние ислама на мировоззрение и искусство.	2	2	4
Особенности развития искусства в странах влияния ислама в период с VI по XVII век.	2	3	5
Индия. Взаимодействие брахманизма, индуизма и буддизма и ислама в культуре и искусстве.	2	3	5
Индия. Скульптура и архитектура.	2	3	5
Индия. Живопись – эволюция и влияния.	2	3	5
Китай. Философские и культурологические основы традиционной китайской культуры и искусства.	2	3	5
Китай. Архитектура, скульптура. Эволюция с древнейших времен до XVII в.	2	3	5
Китай. Живопись, графика.	2	3	5
Искусство Китая после XVII в.	2	3	5
Влияние искусства Индии и Китая на страны юго-восточной Азии.	2	3	5
Япония. Философские и культурологические основы традиционной японской культуры и искусства.	2	3	5
Япония. Живопись, ДПИ, театр после XVII века.	2	3	5
Влияние и взаимопроникновение искусства Востока и искусства Запада. Выводы.	2	3	5

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Борзова, Е. П. Культура и политические системы стран Востока : учебник для вузов / Е. П. Борзова, И. И. Бурдукова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13025-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/449183> (дата обращения: 21.12.2020).
2. История философской мысли стран Востока : учебное пособие для вузов / А. С. Колесников [и др.] ; под редакцией А. С. Колесникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9970-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453472> (дата обращения: 22.12.2020)
3. Кравцова, М.Е. История культуры Китая : рекомендовано Министерством общего и профессионального образования РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности «Культурология» / М. Е. Кравцова. — изд. 4-е, испр. и доп. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2011. — 416 с. — (Мир культуры, истории и философии) . — URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/65965/#1>. - Гриф Министерства общего и профессионального образования РФ.
4. Махлина, С. Т. Художественная культура Востока. Повседневность и праздники : учебное пособие для вузов / С. Т. Махлина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13957-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/467367> (дата обращения: 12.10.2020).

6.2. Дополнительная литература

1. Бичурин, Н. Я. Кто таковы были монголы / Н. Я. Бичурин. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 8 с. — ISBN 978-5-507-43344-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/95914> (дата обращения: 21.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Васильев, Л.С. История Востока : учебник для бакалавриата и магистратуры: в 2 т. Т.1. в 2 кн. Кн.1: рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Л. С. Васильев. — 7-е изд. — Москва : Юрайт, 2019. — 360 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс) . — URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-vostoka-v-2-t-t-1-v-2-kn-kniga-1-438132#page/1>
3. Васильев, Л.С. История Востока : учебник для бакалавриата и магистратуры: в 2 т. Т.1. в 2 кн. Кн.2: рекомендовано УМО ВО для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Л. С. Васильев. — 7-е изд. — Москва : Юрайт, 2019. — 369 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс) . — URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-vostoka-v-2-t-t-1-v-2-kn-kniga-2-438133#page/1>
4. Вигасин, А. А. История Древнего Востока : учебник для вузов / А. А. Вигасин. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14109-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/467793> (дата обращения: 21.12.2020).

5. Деменова, В. В. Доисламское искусство Индии : учебное пособие для вузов / В. В. Деменова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08216-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/453763> (дата обращения: 21.12.2020).
6. Денике, Б. П. Архитектура Японии. Японская цветная гравюра / Б. П. Денике. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11699-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/456552> (дата обращения: 22.12.2020).
7. История искусств. Древний мир и Средневековье : учебник и практикум для профессионального образования / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 538 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13459-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/459156> (дата обращения: 21.12.2020).
8. История искусства зарубежных стран : Первобытное общество, Древний Восток, античность : учебник / Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина ; ред. М. В. Доброклонский, А. П. Чубова. — 5-е изд., перераб. — Москва : Сварог и К, 2008. — 372 с.
9. Малинина, Е. Е. Культура Японии. Искусство буддизма дзэн : учебное пособие для вузов / Е. Е. Малинина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 260 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08183-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455636> (дата обращения: 22.12.2020).
10. Ольденбург, С. Ф. Культура и искусство Индии. Избранные труды / С. Ф. Ольденбург. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 217 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07673-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455775> (дата обращения: 21.12.2020).
11. Перфилова, Т. Б. История Древнего Востока : учебник для вузов / Т. Б. Перфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 407 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08336-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/452470> (дата обращения: 21.12.2020).
12. Тураев, Б. А. Древний Египет / Б. А. Тураев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07154-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455661> (дата обращения: 23.12.2020).
13. Флиттнер, Н. Д. В стране пирамид / Н. Д. Флиттнер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 162 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-05858-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454973> (дата обращения: 21.12.2020).
14. Флиттнер, Н. Д. Культура и искусство Двуречья / Н. Д. Флиттнер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05857-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454991> (дата обращения: 21.12.2020).
15. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для вузов / А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08912-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/455931> (дата обращения: 21.12.2020).

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

учебными аудиториями для групповых занятий, оснащенными проектором, экраном, системным блоком, монитором, колонками.

Для организации самостоятельной работы:

Компьютерный класс

Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

Свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. отечественное: браузер Опера, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip.