

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра живописи, графики и графического дизайна

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

Ю. А. Жадаев

2016 г.

История материальной культуры

Программа учебной дисциплины

Направление 54.05.03 «Графика»

Специальность «Графика»

очная форма обучения

Волгоград
2016

Обсуждена на заседании кафедры живописи, графики и графического дизайна
«20» 12 2016 г., протокол № 4

Заведующий кафедрой _____ «20» 12 2016 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования «12» 2016 г., протокол № 7

Председатель учёного совета _____ «12» 2016 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
«26» 12 2016 г., протокол № 7

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:

Цыпнова Валентина Васильевна, доцент кафедры живописи, графики и графического дизайна ФГБОУ ВО "ВГСПУ", член Союза художников России.

Программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 16 ноября 2016 г. №1428) и базовому учебному плану по направлению подготовки 54.05.03 «Графика» (специальность «Графика»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 26 декабря 2016 г., протокол № 7).

1. Цель освоения дисциплины

Цель: формирование у студентов систематизированных знаний дисциплины "История материальной культуры" в ее исторических изменениях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История материальной культуры» относится к вариативной части блока дисциплин.

Профильной для данной дисциплины является художественно-творческая профессиональная деятельность.

Для освоения дисциплины «История материальной культуры» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Искусство иллюстраций», «История отечественного искусства и культуры», «История и теория печатно-графического искусства».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Искусство иллюстраций», «История зарубежного искусства и культуры», «История зарубежной литературы», «История отечественной литературы», «Мировая художественная культура», «Иллюстрация», «Эстетика», прохождения практики «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов (ПК-3);

– способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта (ПК-4);

– способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве (ПК-5);

– способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов формирования и развития основных течений в области искусства (ПК-7);

– способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры (ПСК-31).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- историю материальной культуры изучаемого периода;
- историю формирования жилища, жилого интерьера, мебели, оружие, костюм, городской среды;

– определения хронологических и территориальных рамок сложения и использования определенных форм предметов материальной культуры;

уметь

– ориентироваться в стилевых особенностях материальных культур различных эпох, стран и народов, применять полученные знания в художественно-творческой, педагогической, научно-исследовательской и художественно-просветительской деятельности;

– рисовать по памяти предметы интерьера и костюма. Воссоздавать целое по деталям;

владеть

– навыками узнавания предметов материальной культуры и определения их по стилям и эпохам.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		5 / 6
Аудиторные занятия (всего)	64	32 / 32
В том числе:		
Лекции (Л)	16	16 / –
Практические занятия (ПЗ)	48	16 / 32
Лабораторные работы (ЛР)	–	– / –
Самостоятельная работа	116	40 / 76
Контроль	–	– / –
Вид промежуточной аттестации		ЗЧ / ЗЧО
Общая трудоемкость	часы	180
	зачётные единицы	5
		72 / 108
		2 / 3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	РАЗДЕЛ 1. Древний мир:Средневековье: Византия. Западная Европа V-XII век. Романский период. Западная Европа, готический период XII-XIII века. Эпоха Возрождения: Италия XIV-XVI век.Испания XVI век. Северная Европа XVI век. Западная Европа XVIIвек: Барокко в Италии. Французское барокко.Голландия XVII век Англия XVII век. Европа XVIII век: Французское рококо.	Культура Древнего Египта как пример наиболее ранних цивилизаций классового общества. Социально-экономические и политические основы древнеегипетской деспотии. Религия, её формы, роль жречества в политическом устройстве страны. Классовая дифференциация в строительстве и оформлении интерьеров жилых домов. Мебель. костюмы представителей различных слоев населения.Греческая культура. её место в культуре человечества. Принципы планировки городов, интерьера. Типы жилья, мебель. костюм.основные типы греческого оружия. Греческий военный флот. Древний Рим. отличие римской античности от греческой. Особенности римского рабовладельческого строя.Эволюция быта и нравов на протяжении истории римского государстваРазвитие форм гражданской архитектуры. римская мебель. римский

Английское рококо. Франция во второй половине XVIII века. Классицизм во Франции. Европа XIX век. Стиль Ампир. Бидермайер. Неорококо. Эkleктика. "Новые стили". Модерн.	костюм. Тема 2.1. Эпоха раннего и начала зрелого феодализма в Европе. Характер производственных отношений эпохи феодализма. Отношение культуры феодализма к античному и варварскому наследию. Замковое и монастырское строительство. Определяющие черты нового стиля. Решение интерьеров. Мебель романского стиля. Крестьянский костюм и феодальные моды. Военские доспехи и вооружение. Тема 2.2. Эпоха зрелого феодализма в Европе. Развитие производительных сил общества. Рождение новых экономических, культурных и просветительных центров. Изменение политической структуры общества. Характерные черты нового стиля в архитектуре. Принцип организации средневековых городов. Дом ремесленника, строительные принципы и организация пространства. Мебель готического стиля. Костюм горожанина и феодальные моды этого же периода. Развитие форм доспехов средневекового воина. Тема 2.3. Эпоха Возрождения. Происхождение и смысл термина «Возрождение». Развитие производительных сил. Зарождение капиталистического способа производства. Степень применимости термина «эпоха Возрождения» к различным европейским странам. Основные центры культуры эпохи Возрождения. Характер итальянского гуманизма. Отношение к культуре средневековья и культуре античности. Новые градостроительные принципы. Архитектура итальянских палаццо, их планировка, оформление интерьеров, мебель. Новые техники декора мебели. Керамика и стекло эпохи Возрождения. Костюм. Основные центры и периоды развития мод эпохи Возрождения. Изменения в военной технике. Изменение форм доспехов. Место и роль культуры эпохи Возрождения в историко-культурном процессе. Тема 2.4. Западная Европа XVII века (на материале Франции и Голландии) Изменение форм производственных отношений. Временное равновесие сил класса буржуазии и феодальной аристократии. Абсолютистская Франция и буржуазная Голландия — два полюса европейской культуры XVII века. Соотношение стилей барокко и классицизма в пределах XVII века. Определяющие черты этих стилей, их выражение в жилой архитектуре и костюме. Определяющая роль Франции в формировании европейских мод. Знаменитые французские семьи мебельщиков и мастеров шпалер. Политика меркантилизма во Франции, ее влияние на состояние материальной культуры самой Франции и других европейских стран. Тема 2.5. Западная Европа XVIII века (на материале Франции и Англии) Развитие буржуазных отношений в Англии и Франции. Компромисный характер английского
---	---

		государственного устройства. Нарастание противоречий между французской буржуазией и французской аристократией. Великая французская буржуазная революция, периоды ее развития. Стили, определяющие европейскую культуру XVIII века. Соотношение стилей рококо и раннего классицизма. Сравнение стиля рококо со стилем барокко. Выражение стиля рококо и стиля классицизма во французском интерьере и костюме. Английская мебель XVIII века, ее отличие от французской. Английский буржуазный и аристократический костюм XVIII века. Влияние изменений в социально-политической структуре Франции на различные сферы материальной культуры этой страны. Костюмы разных сословий во Франции в период Великой французской буржуазной революции. Тема 2.6. Западная Европа XIX — начала XX века Приход к власти во Франции Наполеона Бонапарта. Бонапартизм, сущность этого явления. Стилль позднего классицизма, или, так называемый, стилль ампира во французском костюме и интерьере. Распространение этого стилля на другие страны Европы. Венский конгресс и его политические последствия. Буржуазная этика и эстетика. Быт буржуазной Европы середины XIX века. Стилль бидермайера в интерьере и костюме. Возврат к формам рококо. Машинизация производства и роль художника-декоратора в создании предметного мира. Эклектика 70 — 90-х годов, ее причины и природа. Попытки художников-декораторов конца XIX века вернуть предметному миру стилистическую целостность. Стилль модерн в интерьере и костюме, его программа и историческая ограниченность. Формы проявления этого стилля в различных европейских странах. Попытка найти новое стилевое единство на базе союза техники и искусства в практике мастеров школы Баухауз. Современный дизайн, его цели и возможности.
2	РАЗДЕЛ 2. Культура быта России X-XIX века. Древние славяне в VII-X века. Киевская Русь X-XI века. Новгород X-XV века. Владимиро-Суздальская Русь XII век. Московская Русь XV-XVII век. Российское государство XVIII-XIX века. Классицизм в России. Роль дерева в жизни россиян. Транспорт XVIII-XIX веках. Россия XIX век. Ретроспективизм и	Древняя Русь VIII-IX)векСлавянские земли и их окружение. Религиозные верования древних славян. Дерево как первичный строительный материал. Древнейший тип славянского жилища. Племенное своеобразие, отразившееся в формах быта древних славян. Тема 2.2. Киевская Русь (IX-XII) Крещение Руси. Блестящий расцвет культуры Киевской Руси. Взаимодействие национальной основы с культурой византийского мира. Рост городов, торговли, ремесел. Распространение грамотности. Древний Киев. Архитектура княжеского дворца. Археологические раскопки жилища ремесленников. Стекольное производство. Ювелирное дело. Костюм княжеский и народный. Оружие и воинские доспехи. Тема 2.3. Русские княжества периода феодальной

эkleктика (первая половина XIX века). Россия 1860-х-90х годов. Стил ь Модерн. Стили в культуре XX века.	раздробленности (XII—первая половина XV века) Развитие производительных сил, начальный этап феодальной раздробленности. Распад Киевского государства, ослабление единства Руси. Развитие отдельных культурных центров. Татаро-монгольское завоевание и его последствия для Руси. Своеобразие форм быта русских княжеств. Новгород, его экономическая и политическая структура. Степень городского благоустройства. Нравы и обычаи. Распространение грамотности. Костюм новгородцев. Владимиро-Суздальское и Московское княжества. Городское светское строительство. Становление общерусского стиля архитектуры. Тема 2.4. Образование русского централизованного государства (вторая пол. XV века и XVI век) Объединение русских земель вокруг Москвы. Ликвидация последствий татаро-монгольской зависимости. Широкое строительство в Москве. Московский Кремль. Прогресс техники. Связь с культурой Италии. Фрески и иконопись как источник наших знаний о быте средневековой Руси. Снаряжение русского воина этого периода. Недавние раскопки в центре Москвы. Тема 2.5. Русское государство XVII века Начало нового периода в истории Руси. Проблема старого и нового, своего и чужого. Потеря цельности в предметной среде. Усложнение форм взаимоотношений человеческой личности и общества. Расцвет северной деревенской архитектуры, развитие ее принципов от избы-пятистенки до дворца. Восприятие некоторых технических достижений Запада, несмотря на значительную изоляцию от него. Централизация во всех областях культуры. Оружейная палата, деятельность ее мастеров. Сопротивление русской православной церкви западным веяниям. Разрешение противоречия между знаниями в области материального производства и теоретическими знаниями. Обычаи русского царского двора. Боярский дом, боярский костюм. Убранство стола в боярском доме. Основные источники изучения русского быта этого времени. Становление устойчивых форм крестьянского быта, в частности, костюма. Церковный раскол. Сохранение традиционных форм культуры в быту старообрядцев. Тема 2.6. Россия XVIII века Реформы Петра I и их историческая предопределенность. Влияние культуры Запада на внешние формы быта высших сословий (столичных городов). Строительство Петербурга. Три вида типовых домов для разных сословий городского населения. Характерные интерьеры Петербургского времени. Костюм разных слоев населения этого времени. Россия при приемниках Петра I. Временное замедление процесса культурного развития. Оживление архитектурной мысли в середине и второй
---	--

		половине века. Отличие русского барокко, или так называемого Елизаветинского рококо, от западного варианта этого стиля. Соотношение стиля рококо и классицизма в русской архитектуре второй половины XVIII века. Русское стеклоделие XVIII века, роль М.В. Ломоносова в истории русского стекольного производства. Русский фаянс и фарфор XVIII века. Русские ткани этого периода. Тема 2.7. Россия XIX — начала XX века Основные периоды истории России XIX века. Первая четверть XIX века. Расширение городского строительства. Выражение в архитектуре позднего классицизма патриотических идей. Типовая застройка Москвы после войны 1812 года. Планировка и интерьер дворянских особняков. Русская мебель этого времени, ее отличие от западноевропейской. Медленное развитие буржуазных отношений в недрах дворянско-крепостнического государства. Классовое и сословное расслоение русского общества середины и второй половины XIX века. Размывание принципов дворянской эстетики быта, усиление элементов буржуазного вкуса в оценке вещей. Различия в формах быта купцов, разночинцев и дворян. Эклектика 80-90-х годов XIX века. Русский вариант стиля модерн. Сохранение цельности предметного мира в крестьянском быту. Русское крестьянское искусство XIX века. Сохранение в нем лучших традиций культуры. Возникновение художественных промыслов, обслуживающих город. Быт русских рабочих начала XX века. Костюм, интерьер жилища. Отражение в костюме привилегированных и эксплуатируемых классов социальных контрастов русского общества. Россия времени Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны. Костюм рабочих, крестьян, интеллигенции, матросов, солдат. Проекты костюмов граждан нового общества, разработанные советскими художниками. Отражение классовой дифференциации в костюме советских граждан периода НЭПа. Советский костюм 30-х годов. Основные источники наших знаний об этом периоде: живопись, фото- и кинохроника, литература. Новые основы градостроительства, разработанные советскими архитекторами. Изменения принципов жилой архитектуры в 20 — 30-х годах. Заключение Общие выводы, касающиеся методики работы художника книги по изысканию материалов, характеризующих внешние формы жизни людей разных стран и разных эпох. Проблемы материальной культуры на современном историческом этапе. Вопросы стилеобразования. Человек, стиль, пространство. Технический прогресс и искусство. Массовое производство и индивидуальное потребление. Перспективы развития современной
--	--	--

		моды, современного производственного и жилого интерьера. Социально-историческая предопределенность процессов формообразования в области материальной культуры всех эпох и народов. Студентам предлагается в заключении подготовить практическую работу по составлению таблицы стилей разных эпох.
--	--	---

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	Всего
1	РАЗДЕЛ 1. Древний мир:Средневековье: Византия. Западная Европа V-XII век. Романский период. Западная Европа, готический период XII-XIII века. Эпоха Возрождения: Италия XIV-XVI век.Испания XVI век. Северная Европа XVI век. Западная Европа XVIIвек: Барокко в Италии. Французское барокко.Голландия XVII век Англия XVII век. Европа XVIII век: Французское рококо. Английское рококо. Франция во второй половине XVIII века. Классицизм во Франции. Европа XIX век. Стиль Ампира. Бидермайер. Неорококо. Эkleктика. "Новые стили". Модерн.	16	16	—	40	72
2	РАЗДЕЛ 2. Культура быта России X-XIX века. Древние славяне в VII-X века. Киевская Русь X-XI века. Новгород X-XV века. Владимиро- Суздальская Русь XII век. Московская Русь XV-XVII век. Российское государство XVIII-XIX века. Классицизм в России. Роль дерева в жизни россиян. Транспорт XVIII-XIX веках. Россия XIX век. Ретроспективизм и эклектика (первая половина XIX века). Россия 1860-х-90х годов. Стиль Модерн. Стили в культуре XX века.	—	32	—	76	108

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Захаржевская, Р. В. История костюма [Текст] : [от античности до современности] / Р. В. Захаржевская. - 3-е изд., доп. - М. : РИПОЛ классик, 2008. - 287 с. : ил. - ISBN 978-5-7905-1398-5; 10 экз. : 120-00.

6.2. Дополнительная литература

1. Плаксина Э. Б. История костюма. Стили и направления : учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по спец. 2808 "Моделирование и конструирование швейных изделий" и 2809 "Технология швейных изделий" / Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов ; под ред. Э. Б. Плаксиной. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2004. - 221,[3] с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1067-6; 30 экз. : 171-27..

2. Полякова М. А. Охрана культурного наследия России : учеб. пособие для вузов, обучающихся по специальностям 021000 Музеология, 052800 Музейное дело и охрана памятников / М. А. Полякова. - М. : Дрофа, 2005. - 270,[1] с. - (Высшее образование). - Прил.: с. 254-263. - Указ. имен: с. 264-269. - ISBN 5-7107-8199-1; 2 экз. : 60-10.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: <http://ru.wikipedia.org>.
2. Государственный музей изобразительного искусства им. Пушкина.– [http:// www.museum.ru/gmii/](http://www.museum.ru/gmii/).
3. Иллюстрированная энциклопедия по искусству.– <http://www.artcyclopedia.com/ru>.
4. Иллюстрированный словарь по искусству.– <http://www.eart.by.ru>.
5. Иллюстрированная энциклопедия моды.– [http:// fashion.artyx.ru/](http://fashion.artyx.ru/).

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «История материальной культуры» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.
2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы и др.).
3. Компьютерный класс для самостоятельной работы обучаемых, оборудованный необходимым количеством персональных компьютеров, подключённых к единой локальной сети с возможностью централизованного хранения данных и выхода в Интернет, оснащённых программным обеспечением для просмотра и подготовки текста, мультимедийных презентаций, электронных таблиц, видеоматериалов, электронных ресурсов на оптических дисках.

4. Слайды, СД, репродукции и оригиналы книг, необходимые для демонстрации в ходе лекционного курса.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «История материальной культуры» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «История материальной культуры» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.

