

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Археология культуры

по специальности

54.05.03 Графика

Специализация:
Художественная графика (оформление печатной продукции)

Форма обучения
Очная

Квалификация
Специалист

Год приема
2024

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.09

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Е.Д. Мельченко

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- УК-3 – Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели;
- УК-5 – Способен учитывать разнообразие и мультикультурность общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах при межличностном и межгрупповом взаимодействии.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

- ИУК 3.1 – Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде;
- ИУК 3.2 – Различает особенности поведения разных групп людей, с которыми работает/ взаимодействует, учитывает их в своей деятельности;
- ИУК 5.1 – Учитывает историческую обусловленность разнообразия и мультикультурности общества при межличностном и межгрупповом взаимодействии;
- ИУК 5.2 – Интерпретирует разнообразие и мультикультурность современного общества с позиции этики и философских знаний;
- ИУК 5.3 – Осуществляет коммуникацию, учитывая разнообразие и мультикультурность общества.

2. Задачи освоения дисциплины

- Научиться применять данный понятийный аппарат комплексно, используя теоретические знания для решения прикладных задач профессиональной деятельности (ИУК 3.1, ИУК 3.2);
- Научиться ставить самостоятельные творческие задачи на основе изученного материала, разрабатывать механизм их решения и реализовывать его (ИУК 3.2);
- Научиться оценивать явления с позиций мультикультурности, с учетом существующих в обществе этнических и религиозных традиций (ИУК 5.1, ИУК 5.2);
- Закрепить освоение базового понятийного аппарата, изучаемого в курсах истории культуры, этнографии, религиоведения (ИУК 5.2);
- Научиться оценивать явления культуры в исторической динамике их развития, видеть взаимосвязь различных этнических общностей (ИУК 3.3, ИУК 5.1, ИУК 5.2);
- Научиться воспринимать мифологический и символический контексты явлений культуры (ИУК 5.1, ИУК 5.2, ИУК 5.3).

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, является обязательной для изучения.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 2, зачет,
Семестр 3, зачет,
Семестр 4, зачет.

5. Пререквизиты и постреквизиты дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

Опыт, полученный в результате освоения дисциплины, будет востребован в рамках:

– дисциплин, направленных на развитие компетенций УК-3 (Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели), УК-5 (Способен учитывать разнообразие и мультикультурность общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах при межличностном и межгрупповом взаимодействии): «Философия», «История искусств»; «Межкультурные коммуникации и этикет»; «Инклюзивная культура современного общества»; «Педагогика и психология»;

– практик, направленных на развитие компетенций УК-3 (Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели): «Педагогическая практика», «Технологическая практика», «Преддипломная практика»;

– при подготовке к сдаче и сдача государственного экзамена;

– при подготовке и написании выпускной квалификационной работы.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов, из которых:

– лекции: 42 ч.;

– семинар: 48 ч.;

– в том числе практическая подготовка: 48 ч.;

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Культура как текст. Взаимосвязь материальной, социальной и духовной культуры.

Понятие «культура». История термина и многообразие его трактовок. Культура как память человечества. Традиция и пережиток в культуре. Историческая и культурная ценность пережитков. Истоки современных явлений культуры.

Тема 2. Основные закономерности формирования материальной, социальной и духовной культуры.

Культура как «вторая природа» и способ адаптации к природно-географическим и историческим реалиям. Причины возникновения сходных явлений в культуре. Взаимосвязь и взаимовлияние материальной, социальной духовной составляющих в культуре.

Соотношение «глобального» и «национального» в современных условиях. Возможно ли «общечеловеческая культура»?

Тема 3. Межкультурная коммуникация.

Возникновение «межкультурной коммуникации» как направления на стыке этнологии, лингвистики и психологии. Развитие межкультурной коммуникации в США, странах Европы и России. Специфика развития межнациональных отношений в России по сравнению со странами Европы и США. Актуальность межкультурной проблематики для современной России. Три направления актуализации межкультурной коммуникации в современной России: межнациональный со странами мира, межнациональный со странами бывшего СССР, внутригосударственный.

Тема 4. Этнические и исторические корни современных явлений бытовой культуры.

Национальные истоки современных явлений культуры. Очаги окультуривания растений и одомашнивания животных. Механизмы распространения явлений культуры. Трансформация явлений культуры при «переселении» на другую культурную почву. «Русская кулинария» как пример межкультурного взаимодействия.

Тема 5. Этнокультурные истоки современных явлений мировой культуры.

Исторические корни современных явлений культуры. История одежды и предметов быта. Истоки примет. Крылатые слова и выражения.

Тема 6. Вклад русской культуры в формирование мировой культуры.

Россия как посредник между культурами Востока и Запада. Влияние России на общемировую культуру и искусство. Русский балет, живопись (иконопись), архитектура, литература, и их место в общемировом наследии. Открытия, свершенные в России и ставшие мировым достоянием.

Тема 7. Этнокультурные шифры произведений искусства.

Формирование этнокультурной знаковой системы. Античная и библейская система символов и их воспроизведение в искусстве. Дальневосточная система символов в китайском, японском и корейском искусстве. «Ошибки перевода» при неподготовленном восприятии национальных произведений искусства.

Тема 8. Основные понятия мифа и мифологии.

Понятия «миф», «сказание», «быличка», их сходство и различия. Специфика восприятия мифа в религиозном и светском понимании. Проблема происхождения мифа как явления. Мифологическое сознание и мифологическое мышление. Связь мифа и искусства. Условность любой классификации мифов. Космогонические и героические мифы. Астральные, солярные, лунарные мифы. Космологические, теогонические и антропологические мифы. Тотемические мифы. Календарные, танатологические, эсхатологические мифы. Мифы о культурных героях и «близнецы» мифы. Этиологические и культовые мифы. Особенности мифологий разных народов. Параллелизм мотивов и образов в мифах разных народов. Традиционные фольклорные мотивы.

Тема 9. Архетип в психологии и мифологии.

Понятие «архетип». З.Фрейд и К. Юнг. Связь психологических и мифологических архетипов. Виды мифов. Проявление мифологических архетипов в различных мифологиях. Архетип культурного героя.

Тема 10. Современное мифотворчество. Политическая мифология. Мифодизайн. Мифотворчество в современной масскультуре.

Генезис классических мифологических сюжетов. Мифологизация политических деятелей и исторических событий. Мифологизация как приме политической борьбы (революционная риторика, политические плакаты т.п.). Коммунистическая «мифология». Мифологические архетипы в рекламе. Герои комиксов как персонажи квазимифологии.

Тема 11. Античная и библейская мифология в классическом и современном искусстве.

Античная мифология как источник «светского» искусства. Библейская мифология как источник «религиозного» искусства. Наиболее известные произведения классического искусства (живопись, скульптура, музыка, литература) на античную и библейскую тематику. Использование античных и библейских образов в политической мифологии. Отражение античной и библейской мифологии в современном искусстве (литература, музыка, кинематограф).

Тема 12. Мифология Индии в классическом и современном искусстве (эпос, танец, скульптура, кинематограф).

Источники по мифологии Индии. Классические индийские эпосы «Рамаяна» и «Махабхарата». Связь индийских мифологических сюжетов и славянского и западноевропейского фольклора. Индийский танец как синкретическое искусство. Роль Рукмини Деви в возрождении индийской школы танца. Связь индийских театральных и танцевальных традиций и современного индийского кинематографа. Современные трактовки классических индийских мифологических сюжетов (живопись, кинематограф, комиксы).

Тема 13. Мифология Китая в классическом и современном искусстве (литература, живопись, театр, политический плакат).

Конфуцианская и даосская мифологические традиции. Культ священных животных. Мифологические сюжеты в бытовой культуре (праздники, традиционная кухня, фэн-шуй и т.д.). Современные интерпретации традиционного китайского искусства и мифологических образов (танец, пекинская опера, цирковое искусство, политический плакат и т.д.). Традиционные китайские сюжеты в кинематографе («Путешествие на Запад») и их трансформация в масскультуре.

Тема 14. Мифология Японии в классическом и современном искусстве (литература, театр, манга и аниме).

Основные образы японской мифологии. Японская мифология в изобразительном и театральном искусстве. Специфика синтоистского мировоззрения и его отражение в культуре (чайная церемония, икебана и т.д.). Мифологические сюжеты в японском кинематографе (игровые фильмы). Феномен манга и аниме. Современная японская неомифология.

Тема 15. Германо-скандинавская мифология в классическом и современном искусстве (литература, живопись, музыка, современный кинематограф).

Эддическая и скальдическая поэзия. Скандинавская космогония, эсхатологические мифы, героика. Рыцарский эпос и искусство романтизма как переосмысление древних мифов. Значение германо-скандинавской мифологии для развития европейской культуры Нового времени.

Тема 16. Славянская мифология в классическом и современном искусстве (литература, музыка, кинематограф, славянское фэнтези, фолк).

Источники по реконструкции славянской мифологии. Влияние славянской мифологии на формирование и развитие русской культуры (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.Н.

Островский, М.И. Цветаева, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, А.С. Даргомыжский, И.Стравинский, В. Васнецов, И. Билибин, и др.).

Тема 17. Символ, знак, эмблема в культуре и искусстве.

Характеристика понятий «символ», «знак», «эмблема», «атрибут», многообразие их трактовок. Соотношение данных терминов и области их использования.

Тема 18. Архетипичные символы.

Понятие архетипичных символов и их связь с психологией. Амбивалентные цвета и их значение. Дуалистичные символы (день/ночь, зима/лето и т.п.). Символы стихий (солнце, луна, земля, вода, камень и т.д.). Эволюция архетипичных символов в конкретных культурах.

Тема 19. Религиозные символы.

Наиболее распространенные религиозные эмблемы (символы), их происхождение и значение. Символика религиозных сооружений и атрибутов на примере православных храмов. Понятие сакральности религиозной атрибутики.

Тема 20. Атрибуция иконописных сюжетов.

Традиции русской иконописи. Иконографический извод. Основные принципы атрибуции иконописных сюжетов. Иконы христологического ряда, Богородичные иконы, иконы святых, иконы праздников, символические и аллегорические композиции.

Тема 21. Символы в изобразительном искусстве.

Причины появления символизма в изобразительном искусстве. Античная и древневосточная символика. Средневековая архитектура как «Библия в камне». Символизм в европейской живописи эпохи Возрождения.

Символизм в современной рекламе.

Тема 22. Геральдика.

Геральдика как часть эмблематики. Связь геральдики и исторических дисциплин. Средневековая геральдика. Русская геральдика. Символика цвета и элементов в геральдике. Государственная символика.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, выполнении тестов, презентации для аудитории самостоятельно освоенных отдельных тем и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачеты в 2-4 семестрах проводятся в виде представления и защиты коллективного проектного задания. В качестве проекта студенты самостоятельно формулируют и развивают тему, связанную с созданием творческого продукта (рисунок, игра, подкаст, сайт и т.п.), основанного на знании мифологических сюжетов и архетипичной и культурно обусловленной символики. Форма творческого продукта может быть любая. В зависимости от сложности проекта группа может включать в себя от 3 до 15 человек.

Результаты зачета определяются оценками «зачтено» (удовлетворительно, хорошо, отлично), «не зачтено» (неудовлетворительно) согласно критериям оценивания результатов обучения.

Оценка «Отлично» ставится в случае тщательной проработки темы, отсутствии смысловых ошибок, наличии творческого подхода, качественной технической проработки и возможности практического использования итогового продукта.

Оценка «Хорошо» ставится в случае тщательной проработки темы, но отсутствия какого-либо из прочих необходимых для оценки «отлично» условий.

Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае качественной проработки темы, но небрежной технической проработке, формальном подходе к исполнению и невозможности практического применения конечного продукта.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае наличия грубых ошибок в проработке темы, небрежной технической проработке, формальном подходе к исполнению и невозможности практического применения конечного продукта.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» – <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=9511>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План семинарских / практических занятий по дисциплине.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

– История красоты / под ред. У. Эко ; пер. с итал. А. А. Сабашникова. - М. : Слово, 2005. - 437 с.: ил.

– Липс Ю. Происхождение вещей : Из истории культуры человечества : [Пер. с нем.] / Юлиус Липс. - Смоленск : Русич, 2001. - 505,[7] с.: ил.

– Мифологические, исторические и литературные сюжеты в произведениях западноевропейской живописи и скульптуры / Авт. текста и сост. Р. И. Русакова, Г. И. Шрамкова; Гос. музей изобр. искусств им. А. С. Пушкина. - Москва : Изобразительное искусство, 1994. - 208 с.: ил.

б) дополнительная литература:

– Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии / А. Лосев. - М. : Учпедгиз, 1957. - 620 с.: 3 л. ил.

– Египетская мифология : энциклопедия / [пер. с англ. Д. Воронина]. - М. : Эксмо, 2006. - 590, [1] с.: ил.

– Индийская мифология : энциклопедия / [сост., общ. ред. и предисл. К. Королева]. - Москва [и др.] : Эксмо [и др.], 2005. - 444, [1] с.: ил.

– Кельтская мифология : энциклопедия / пер. с англ. С. Головой и А. Голова. - М. : Эксмо, 2005. - 638,[1] с.: ил.

– Ковтун И. В. Предыстория индоарийской мифологии / И. В. Ковтун ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т экологии человека. - Кемерово : Азия-Принт, 2013. - 408 с., [167] с. фото, [122] с. табл.

– Криничная Н. А. Мифология воды и водоемов : былички, бывальщины, поверья, космогонические и этиологические рассказы Русского Севера: исследования, тексты, комментарии / Н. А. Криничная ; Рос. акад. наук, Карельский науч. центр, Ин-т яз., лит. и истории. - Петрозаводск : Карельский научный центр, 2014. - 388, [1] с.

– Маслов А. А. Китай: колокольца в пыли : странствия мага и интеллектуала / А. А. Маслов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Алетея, 2005. - 374, [1] с.: ил. - (Сокровенная история цивилизаций)

– Мифы народов мира : Энциклопедия : в 2 т.. Т. 1 / гл. ред. С. А. Токарев. - 2-е изд.. - Москва : Большая Российская Энциклопедия [и др.], 1997. - 671 с.: ил.

– Мифы народов мира : энциклопедия : [в 2 т.]. [Т.] 2 / гл. ред. С. А. Токарев. - 2-е изд.. - Москва : Большая Российская Энциклопедия [и др.], 1997. - 719 с.: ил.

- Буслович Д. С. Мифологические, литературные и исторические сюжеты в живописи, скульптуре и шпалерах Эрмитажа / Д. С. Буслович, О. М. Персианова, Е. Б. Руммель. - 2-е изд.. - Ленинград : Аврора, 1972. - 286, [1] с.: ил.
- Мифология Британских островов : энциклопедия / сост. и общ. ред. К. Королева. - Москва [и др.] : Эксмо [и др.], 2004. - 635, [2] с.: ил.
- Русская мифология : энциклопедия / [сост., общ. ред. и предисл. Е. Мадлевской]. - Москва [и др.] : Эксмо [и др.], 2006. - 780, [1] с.: ил.
- Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве / Пер. с англ. и вступ. ст. А. Майкапара. - М. : Крон-Пресс, 1997. - 656 с.: ил.
- Языческие божества Западной Европы : энциклопедия / [сост., общ. ред. и предисл. К. Королева]. - Москва [и др.] : Эксмо [и др.], 2005. - 796, [1] с.: ил

в) ресурсы сети Интернет:

- Арт-Планета Small-Bay – <https://smallbay.ru/>
- Артхив. Энциклопедия символов – https://artchive.ru/encyclopedia/rubric:encyclopedia_of_symbols
- Березкин Е.Ю., Дувакин Е.Н. Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам. Аналитический каталог – <https://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/>
- Березкин Е.Ю. «Археология фольклора: мифологические мотивы на карте мира» – <https://stepik.org/course/51/promo> (Открытый курс)
- Мифы Древней Греции – <http://mify.org/>
- Энциклопедия мифологии – <http://godsby.ru/>
- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <https://koha.lib.tsu.ru/>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- ЭБС Лань – <https://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <https://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <https://www.iprbookshop.ru/>

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

б) публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Максимова Ирина Евгеньевна – кандидат исторических наук кафедры культурологии и музеологии, заведующая кафедрой культурологии и музеологии.