

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского)

Рабочая программа дисциплины

Б1.Б.Д8 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Направление подготовки:

51.03.02. «Народная художественная культура»
(уровень бакалавриата)

Профиль подготовки:

«Руководство творческим коллективом. Преподавание художественно-творческих дисциплин»

Квалификация:

«Руководитель творческого коллектива. Преподаватель художественно-творческих дисциплин»

Уровень образования – высшее образование
форма обучения – заочная
нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2023

Рабочая программа дисциплины «Мировая художественная культура» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 51.03.02. «Народная художественная культура» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского»/ Челябинск, 2023.

Разработчик: Н. А. Лысова, преподаватель кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского, кандидат культурологии, доцент.

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО.....	4
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций.....	5
1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины.....	7
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	7
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	8
1.1.8. Объем дисциплины	9
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	9
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	9
1.2.2. Содержание лекционных занятий.....	11
1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.....	45
1.3. Список основной и дополнительной литературы	51
1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети Интернет.....	51
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	52
3. Методические указания для студентов	57
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Мировая художественная культура».....	59

1. Паспорт программы

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цель дисциплины – сформировать целостное представление о содержании, особенностях, основных этапах и закономерностях процесса развития мировой художественной культуры.

Задачи дисциплины:

- выявить сущность художественной культуры как феномена культуры;
- сформировать представление о специфике художественной культуры отдельных цивилизаций и стран в контексте их общеисторического и общекультурного развития;
- определить специфику отечественной художественной культуры и ее место в системе мировой художественной культуры;
- рассмотреть проблему взаимосвязи национальных моделей художественной культуры и мировой художественной культуры в целом;
- совершенствовать умение работы с разного вида источниками;
- освоение основ первичного эстетико-критического анализа произведений искусства;
- способствовать формированию навыков публичных выступлений, активного участия в дискуссиях с аргументацией собственной позиции и оформления результатов исследования в устной и письменной речи.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Мировая художественная культура» является дисциплиной базовой части Блока 1 подготовки студентов по основной профессиональной образовательной программе высшего образования по специальности 51.03.02. Народная художественная культура, профиль «Руководство творческим коллективом. Преподавание художественно-творческих дисциплин» (квалификация: бакалавр).

Дисциплина реализуется на факультете социокультурной деятельности кафедрой теории и истории народной художественной культуры.

Дисциплина «Мировая художественная культура» логически и содержательно-методически взаимосвязана с другими дисциплинами, изучаемыми как в базовой части Блока 1 («Теория и история народной художественной культуры», «Культурология», «Художественная культура народов России», «История русской культуры», «История костюма материальной культуры и быта»), так и в его вариативной части («Основы режиссуры», «Основы народной хореографии», «Декоративно-прикладное творчество»).

Дисциплина «Мировая художественная культура» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплин «История мировой культуры» и «Мировая художественная культура» в системе среднего профессионального образования.

Дисциплина «Мировая художественная культура» расширяет представления об истории художественной культуры, формирует знания и навыки, необходимые для решения ряда профессионально-ориентированных задач.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **универсальных компетенций**:

- Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК–5).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основы и принципы межкультурного взаимодействия в зависимости от социально-исторического, этического и философского контекста развития общества (УК–5);
- многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии, основные понятия истории, культурологии, закономерности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира, основные подходы к изучению культурных явлений (УК–5);
- роль науки в развитии цивилизации, взаимодействие науки и техники и связанные с ними современные социальные и этические проблемы (УК–5);

уметь:

- определять и применять способы межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях (УК–5);
- применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания (УК–5);

владеть:

- навыками применения способов межкультурного взаимодействия в различных социокультурных ситуациях (УК–5);
- навыками самостоятельного анализа и оценки исторических явлений и вклада исторических деятелей в развитие цивилизации (УК–5).

Характеристика этапов формирования компетенций

Компетенции	Этапы формирования	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Общекультурные компетенции		
<p>УК–5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>1 – 2 семестр</p>	<p>Знает: – основы и принципы взаимодействия и взаимовлияния стилей, направлений, жанров художественной культуры; основы и принципы взаимодействия и взаимовлияния культур и цивилизаций; – особенности и закономерности исторического развития художественной культуры в контексте развития культур и цивилизаций, основные понятия истории, культурологии в контексте изучаемой дисциплины, а также основные подходы к изучению культурных явлений; основы первичного эстетико-критического анализа произведений искусства; – роль науки в развитии культур и цивилизаций, влияние научно-технического прогресса на развитие мировой художественной культуры</p> <p>Умеет: – определять законы и принципы межкультурного взаимодействия и взаимовлияния в развитии мировой художественной культуры, выделять причинно-следственные связи между феноменами и явлениями художественной культуры и уровнем духовного и материального развития обществ; – применять специальные понятия, термины и основные научные категории гуманитарного знания в контексте изучаемой дисциплины; применять основы первичного эстетико-критического анализа произведений искусства</p> <p>Владет: – навыками анализа законов и принципов межкультурного взаимодействия и взаимовлияния в развитии мировой художественной культуры, навыками выявления причинно-следственных связей между феноменами и явлениями художественной культуры и уровнем духовного и материального развития обществ; – навыками самостоятельного первичного эстетико-критического анализа</p>

1.1.5. Материально–техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для самостоятельных занятий студентов.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Мировая художественная культура» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Период издания – последние 5 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио–видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Windows XP (7)

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition 3.0

Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований «Антиплагиат.ВУЗ»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ:

Электронный справочник «Информио»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, общий объем часов 144, в том числе:

- лекции – 8 часов;
- практические – 8 часов;
- самостоятельная работа – 128 часов.

Итого: аудиторная работа – 16 часов.

Время изучения дисциплины – 1, 2 семестры.

Форма текущего контроля:

- контрольная работа. Семестр – 2.

Форма промежуточного контроля:

- экзамен. Семестр – 2.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

№ п/п	Название Темы	Семестр	Всего часов							
			Всего	Аудиторные занятия – из них					Самостоятельная работа	
				Лекционные занятия	Лабораторные занятия	Семинарские, практические занятия	Индивидуальные занятия	Формы контроля		
	Введение. Художественная культура в системе культуры в целом.	1	2	1					Проверка конспекта	1
Раздел I. Художественная культура первобытности, Древнего и средневекового Востока										
1.1	Художественная культура первобытного общества.	1	2						Контрольная работа (часть I)	2
1.2	Художественная культура Древнего Египта.	1	1						Проверка конспекта	1
1.3	Художественная культура Передней Азии (Междуречья).	1	1						Проверка конспекта	1
1.4	Художественная культура Древних и средневековых Индии, Китая, Японии.	1	1						Проверка конспекта	1
1.5	Художественная культура мусульманского Востока.	1	1						Проверка конспекта	1
Раздел II. Художественная культура Античности										

2.1	Культура Древней Греции и Древнего Рима. Общая характеристика.	1	3	1				Контрольная работа (часть II)	2
2.2	Художественная культура Древней Греции.	1	1					Проверка конспекта	1
2.3	Художественная культура Древнего Рима.	1	1					Проверка конспекта	1
2.4	Раннехристианская художественная культура.	1	1					Проверка конспекта	1
Раздел III. Художественная культуры европейского Средневековья									
3.1	Культура христианского средневековья. Общая характеристика.	1	3	1				Контрольная работа (часть II)	2
3.2	Художественная культура Византии.	1	5		2			Семинар	3
3.3	Художественная культура Средних веков.	1	1					Проверка конспекта	1
Раздел IV. Европейская художественная культура эпохи Возрождения									
4.1	Культура Возрождения в Италии. Общая характеристика.	1	3	1				Контрольная работа (часть II)	2
4.2	Художественная культура итальянского Возрождения.	1	5			2		Семинар	3
4.3	Художественная культура Северного Возрождения.	1	1					Проверка конспекта	1
Раздел V. Русская художественная культура с эпохи Древней Руси до Нового времени									
5.1	Художественная культура восточных славян.	1	1					Проверка конспекта	1
5.2	Художественная культура Киевской Руси.	1	1					Проверка конспекта	1
5.3	Художественная культура Московской Руси.	1	1					Проверка конспекта	1
5.4	Художественная культура России XVII века	1	1					Проверка конспекта	1
	Всего		36	4		4			28
Раздел VI. Художественная культура Нового времени									
6.1	Европейская культура XVII-XVIII века. Общая характеристика.	2	3	1				Контрольная работа (часть III)	2
6.2	Художественная культура Европы XVII вв.	2	4					Контрольная работа (часть III)	4
6.3	Художественная культура европейского Просвещения.	2	4					Контрольная работа (часть III)	4
6.4	Русская художественная культура XVIII века.	2	5	1				Контрольная работа (часть III)	4
6.5	Художественная культура Европы и Америки XIX века.	2	4					Контрольная работа (часть III)	4

6.6	Художественная культура России предреформенной эпохи.	2	4					Контрольная работа (часть III)	4
6.7	Художественная культура России пореформенной эпохи.	2	4					Контрольная работа (часть III)	4
6.8	Западная и русская культура рубежа XIX-XX веков. Общая характеристика.	2	5	1				Контрольная работа (часть III)	4
6.9	Европейская художественная культура рубежа XIX-XX веков.	2	9			1		Семинар Контрольная работа (часть III)	8
6.10	Русская художественная культура рубежа XIX-XX веков.	2	9			1		Семинар Контрольная работа (часть III)	8
Раздел VII. Художественная культура XX в.									
7.1	Культура Европы и Америки первой половины XX в.	2	2					Проверка конспекта	2
7.2	Культура Европы и Америки второй половины XX в.	2	2					Проверка конспекта	2
7.3	Советская художественная культура 1917-1991 гг.	2	3	1				Проверка конспекта	2
7.4	Современная художественная культура России.	2	10			2		Семинар Контрольная работа (часть IV)	8
	Форма контроля	2	40					Экзамен	40
	Всего		108	4		4			100
	Итого		144	8		8			128

1.2.2. Содержание лекционных занятий

Введение. Художественная культура в системе культуры в целом. Цели и задачи дисциплины. Место дисциплины в курсе обучения. Требования к организации и содержанию работы студентов в процессе овладения материалами курса. Обзор основной литературы по изучаемой дисциплине.

Понятие культуры, цивилизации, художественной культуры, искусства: генезис, современное понимание, взаимосвязь. Механизмы функционирования художественной культуры. Художественная культура и язык. Искусство как социальное явление. Искусство – модель деятельности личности и отражения мира. Искусство – концентрированное выражение общественной практики, обобщения «опыта отношений». Искусство – форма общественного сознания. Полифункциональность искусства. Художественный образ. Художественное произведение как форма бытия искусства. Художественный стиль. Функциональная многоплановость стиля. Жанрово-видовая структура искусства. Виды искусства. Их характеристика.

Раздел I. Художественная культура первобытности, Древнего и средневекового Востока.

Тема 1.1. Художественная культура первобытного общества. Первобытная культура – исторически первый тип культуры. Хронологические рамки и периодизация. Консерватизм и традиционность. Синкретизм мышления и деятельности. Мифологичность сознания. Определяющая роль магии и ритуала. Специфика первобытных религиозных представлений: анимизм, фетишизм, тотемизм. Происхождение искусства. Эволюция предхудожественного творчества в художественную деятельность и искусство. Особенности первобытного искусства.

Основные компоненты духовной культуры верхнего палеолита: практически ориентированное сознание, мифология, искусство. Их возникновение, развитие, основное содержание. Синкретизм духовной культуры первобытного человека. Становление и развитие символического мышления, возникновение религии. Ее основные формы. Роль религии в жизни человека и общины. Искусство периода палеолита в Европе, странах Африки, Австралии и Океании. Общая характеристика. Развитие материальной культуры. Испания и Франция как основные центры первобытного искусства. Виды художественного творчества эпохи палеолита: круглая скульптура, рельеф, росписи. Памятники палеолита в пещерах Кастильо (Испания), Фон де Гом (Франция), Альтамира (Испания), Ляско (Франция) и др. Основные темы искусства. Техника исполнения. Культ животных и культ плодородия. Палеолитические Венеры как форма выражения культа плодородия.

Искусство эпохи мезолита и неолита в Европе. Общая характеристика. Усложнение композиции, многообразие сцен, усиление схематизма. Петроглифы. Эволюция религиозных представлений и мифологического сознания в эпоху неолита. Рисуночное письмо и пиктография. Мегалиты как основные формы художественного творчества. Менгиры, дольмены, кромлехи. Духовная культура неолита, отражение жизни в искусстве, усиление натурподобия и вместе с тем символизма. Эволюция религии. Динамизм искусства. Изменения в изобразительном искусстве: появление многофигурных сцен охоты и сражений. Изображения на открытых скалах Восточной Испании, Кавказа, Средней Азии. Появление новых видов творчества: расписной керамики (керамика из поселений Карадене и Геоксюр в Средней Азии) Ритуальная практика как своеобразное соединение различных ступеней художественного освоения мира. Синкретическое художественное творчество как способ осмысления жизни в ее многообразии.

Культура эпохи бронзы. Возникновение первых цивилизаций в странах Древнего Востока. Рабовладение и его влияние на культуру. Ускоренное развитие культуры в зоне контактов. Проблема внутренних и внешних стимулов развития культуры. Формирование материальных и духовных предпосылок перехода к классовому обществу.

Тема 1.2. Художественная культура Древнего Египта. Хронологические рамки и периодизация развития культуры. Специфика

культуры Древнего Египта. Закрытость культуры. Традиционность, консерватизм, каноничность. Определяющая роль религии в системе культуры. Содержание заупокойного культа и его влияние на искусство. Культовое значение мумификации. Мифологическая система древних египтян. Пантеон богов. Достижения материальной культуры и научные знания. Своеобразие эстетических представлений. Специфика искусства.

Содержание искусства додинастического периода, Раннего и Древнего царств. Исторические особенности развития. Формирование художественного канона. Архитектура. Складывание традиции строительства заупокойного и солнечного комплексов. Эволюция структуры заупокойного комплекса. Верхний храм: гробница в песке, мастаба, ступенчатая пирамида (пирамида Джосера в Саккаре), традиционная пирамида. Нижний храм. Ансамбль пирамид в Гизе. Солнечный храм: планировочные и стилистические особенности. Древнеегипетская скульптура. Каноны рельефа. Врезанный рельеф. Типы круглой скульптуры. Развитие египетского портрета и его взаимосвязь с религиозными представлениями.

Искусство Среднего царства. Исторические особенности развития. Появление новых типов заупокойных комплексов. Полускальные и скальные храмы. Храм-лабиринт: погребальный ансамбль Аменемхета III. Развитие монументальной скульптуры идеализированного стиля и реалистических портретов. Рельефы и росписи Среднего царства.

Искусство Нового царства. Исторические особенности развития. Влияние реформы Эхнатона на развитие культуры и искусства. Расцвет гражданской архитектуры. Наземные, полускальные и скальные заупокойные комплексы. Гробницы фараонов и вельмож в Долине царей. Солнечные храмы в Луксоре и Карнаке. Грандиозные масштабы монументальной скульптуры. Изобразительное искусство Амарнского периода (период правления Эхнатона). Изменение содержания канона. Реалистические тенденции в живописи и скульптуре. Реакционный период контрреформ. Произведения искусства из гробницы Тутанхамона.

Искусство Позднего царства. Исторические особенности развития. «Саисское возрождение».

Наследие культуры и искусства Древнего Египта. Влияние египетского искусства на страны азиатской части Ближнего Востока и страны Средиземноморья.

Тема 1.3. Художественная культура Передней Азии (Междуречья). Хронологические рамки и периодизация развития культуры. Открытие культуры Междуречья. Общие особенности культуры. Открытый характер культуры. Традиционность, консерватизм, каноничность. Общие культурные особенности и местное своеобразие. Система мировоззрения. Мифологическая картина мира. Система письменности. Достижения материальной культуры и научные знания.

Искусство Шумеро-аккадского региона. Исторические особенности развития. Вопрос о происхождении древних шумеров. Особенности шумерского искусства. Выдающиеся памятники литературы. Развитие

монументальной архитектуры: культовые и общественные здания. Сложение типа храма – «зиккурат». Конструктивные и декоративные особенности, смысловое значение зиккурата. Зиккурат храмового комплекса в Уре. Изобразительное искусство. Адоранты как пример круглой скульптуры Шумера. Каноны рельефного изображения на примере посвятительной стелы царя Нарам-Суэна. Специфика круглой скульптуры. Сложение национального скульптурного портрета. Искусство глиптики.

Вавилонское искусство. Исторические особенности развития. Использование традиций шумеро-аккадского искусства. Мифология. Выдающиеся литературные памятники. Дворцы вавилонских правителей старовавилонского периода. Художественное оформление дворцовых комплексов: настенные росписи, рельефы и круглая скульптура. Нововавилонский период. Монументальное городское, оборонительное и храмовое строительство. Вавилон как целостный архитектурный ансамбль. Зиккурат Этеменанки («Вавилонская башня»). Специфика рельефов и росписей. Глиптика.

Искусство Ассирии. Исторические особенности развития. Особенности мифологических представлений. Светское начало в культуре. Идеи основы ассирийского канона. Архитектура. Особенности городской планировки. Дворцовые и храмовые комплексы (дворец Саргона в Дур-Шаррукине). Рельефы и росписи из дворцов Ассирии (дворец Ашшурбанапала в Ниневии). Особенности круглой скульптуры.

Искусство Ирана эпохи Ахеменидов. Исторические особенности развития. Особенности религиозной системы. Зороастризм. Особенности искусства. Дворцовые комплексы Персеполя, Суз, Пасаргад. Царские гробницы. Стилистические и тематические особенности изобразительного искусства.

Образование эллинистических государств на территории Передней Азии. Влияние культуры стран древнего Ближнего Востока на античное искусство.

Тема 1.4. Художественная культура Древних и средневековых Индии, Китая, Японии. Искусство древней Индии. Особенности географического положения, своеобразие исторического развития. Крупнейшие центры – Мохенджо-Даро и Хараппа. Общие особенности культуры. Консерватизм, традиционность, каноничность. Представление о гармонии как основа бытия культуры. Религиозно-мифологическая система: сущность и специфические особенности. Ведический период. «Ригведа» как религиозный и литературный памятник. Брахманизм. Буддизм: особенности вероучения и культа. Индуизм: особенности вероучения и культа. Особенности развития искусства. Содержание канона. Синтез архитектуры и скульптуры. Ступы – буддийские реликварии: структура и символическое содержание. Столбы-стамбхи. Буддийские скальные храмы: структура и особенности оформления. Канон образа Будды в скульптуре. Росписи пещерных храмов. Искусство танца.

Искусство древнего Китая. Особенности географического положения, своеобразие исторического развития. Общие особенности культуры. Консерватизм, традиционность, каноничность. Представления о «срединности» как о мировоззренческой основе. Представление о гармонии как основе бытия культуры. Религиозно-мифологическая система: сущность и специфические особенности. Возникновение философских учений и школ. Конфуцианство. Даосизм. Литературные памятники. Научные знания. Особенности развития искусства. Специфика канона. Архитектура. Градостроительная практика. Крепостные памятники. Великая китайская стена. Синтез архитектуры и скульптуры: комплексы гробниц знати. Тематические и стилистические особенности изобразительного искусства. Виды и жанры китайской живописи: горы-воды, цветы-птицы, люди. Декоративно-прикладное творчество.

Искусство древней Японии. Особенности географического положения, своеобразие исторического развития. Общие особенности культуры. Консерватизм, традиционность, каноничность. Идея гармоничного существования в системе человек-человек, человек-общество, человек-природа. Религиозно-мифологическая система: сущность и специфические особенности. Синтоизм. Литературные памятники. Научные знания. Особенности развития искусства. Специфика канона. Архитектура: культовая и жилая. Реализация философско-эстетических представлений в произведениях архитектуры. Тематические и стилистические особенности изобразительного искусства. Станковая скульптура: нэцкэ. Театральное искусство. Театр Кабуки.

Историческое значение культур древней Индии, Китая, Японии.

Тема 1.5. Художественная культура мусульманского Востока. Хронологические рамки и периодизация. Исторические условия существования арабской культуры. Общие особенности культуры. Определяющая роль религии в культуре и общественной жизни. Ислам: особенности вероучения, культа и влияния на содержание канона. Формирование эстетических представлений. Особенности арабского искусства. Специфика мусульманской архитектуры. Мечеть как основной вид арабской культовой архитектуры. Виды мечетей. Колонная и айванная мечети: структура и символическое значение. Медресе. Караван-сарай. Капеллы. Мавзолеи – усыпальницы знати. Тадж-Махал. Специфика и содержание мавританского искусства. Развитие изобразительного искусства. Отказ от антропоморфных и зооморфных изображений. Декоративность и орнаментальность. Искусство арабески и каллиграфии. Книжная миниатюра: стилистические и тематические особенности. Декоративно-прикладное творчество: архитектурная керамика, ковроткачество.

Значение достижений средневековой культуры и искусства для европейской культуры.

Раздел II. Художественная культура Античности.

Тема 2.1. Культура Древней Греции и Древнего Рима. Общая характеристика. Понятие античности. Хронологические рамки

существования и территориальные границы античного мира. Античная культура как культура открытого типа. Активность и многообразие культурных контактов.

Культура Древней Греции как часть античной культуры. Особенности исторического развития. Распад общины и возникновение частной собственности как основа специфики античной цивилизации. Полис как форма организации политической и гражданской жизни. Античная демократия как условие развития личности. Пространство свободы. Правовые идеи античности. Культурное единство древнегреческого мира. Диалогизм культурного развития. Антропоморфизм. Агонистический характер культуры. Система основополагающих ценностей. Специфика религиозно-мифологической системы. Дионисийское и аполлоническое начала в греческой культуре. Пантеон богов. Основные праздники. Содержание эстетических воззрений. Основные черты греческой философии и науки. Система образования. Воплощение духовных ценностей античной Греции в искусстве. Тематика искусства. Синтез пространственных искусств при доминирующей роли архитектуры.

Культура Древнего Рима как часть античной культуры. Природно-географические условия и их влияние на культуру. Этническая характеристика региона. Особенности исторического развития. Особенности культуры. Пересечение культурных традиций. Особенности римской мифологии. Зарождение христианства. Историзм мышления древних римлян и рационализм восприятия. Римское право. Философская система. Римская эстетика. Специфика искусства. Особенности трактовки человека в римском искусстве.

Тема 2.2. Художественная культура Древней Греции. Художественная культура Крито-Микенского (Эгейского) периода. Минойская (Критская) цивилизация. Открытие критской культуры. Специфика религиозных воззрений. Особенности искусства. Эпоха «старых дворцов». Эпоха «новых дворцов». Особенность архитектуры дворцовых комплексов. Фресковая роспись: тематические и стилистические особенности. Керамика. Стил «камарес». Мелкая пластика. Гибель минойской цивилизации.

Микенская цивилизация. Религиозные воззрения. Микенские дворцы-цитадели: функциональное и символическое значение. Мегарон. Купольные гробницы. Настенные росписи дворцовых комплексов. Гибель микенской цивилизации.

Значение искусства Крито-Микенского периода для ранних этапов формирования классического греческого искусства.

Эпоха геометрики. Общая характеристика. Памятники искусства керамики.

Архаический период. Особенности исторического развития. Образование греческих городов-государств (полисов). Достижения материальной культуры. Архитектура. Особенности градостроительства: верхний и нижний город. Типы древнегреческих храмов. Формирование

ордерной системы. Конструктивные и эстетические особенности греческих ордеров. Дорический, ионический, коринфский ордера. Архитектурные памятники дорического и ионического ордеров. Монументальная скульптура. Образ человека в скульптуре. Статуи курсов и кор. Вазопись. Чёрнофигурная техника вазописи. Зарождение в конце эпохи архаики краснофигурной вазописи. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Отражение в поэмах эволюции античного общества от древнейшего родоплеменного строя до образования ранних греческих полисов. Художественное совершенство поэм, их сюжет и композиция, индивидуализация характеров. Боги и герои.

Эволюция в культуре и искусстве в классический период. Периодизация. Эволюция понимания места и роли человека. Эволюция мифологии. Расцвет науки и философии. Сократ. Платон. Литература: тематические и стилистические особенности. Драматургия и театр. Афины как центр древнегреческой культуры. Творчество Эсхила, Софокла, Еврипида, Аристофана.

Искусство ранней классики. Исторические особенности развития. Становление классической греческой архитектуры. Синтез архитектуры и скульптуры. Монументальная живопись и её особенности. Расцвет краснофигурной вазописи. Творчество Евфрония.

Искусство высокой классики. Исторические особенности развития. Расцвет древнегреческой культуры и искусства. Развитие архитектуры. Особенности градостроительства: гипподамова система. Ансамбль Афинского акрополя: особенности композиции, составляющие элементы. Творчество Фидия и его школы. Расцвет круглой скульптуры. Творчество Мирона. Творчество Поликлета и его работа «Канон». «Гермы стратегов». Расцвет монументальной живописи. Творчество Полигнота и Аполлодора. Особенности вазописи.

Искусство Греции поздней классики. Исторические особенности развития. Кризис полиса. Рост индивидуализма. Специфика искусства. Архитектура греческих театров. Новые типы сооружений: Галикарнасский мавзолей. Основные тенденции развития скульптуры. Продолжение классической традиции идеализации образа. Пракситель. Леохар. Индивидуалистическая тенденция в скульптуре. Лисипп. Скопас.

Значение культуры и искусства Древней Греции.

Эллинизм как новый этап развития античного общества. Сущность понятия. Хронологические рамки. Развитие науки, филологии, художественной критики, искусствоведения. Культура эллинистического мира: синтез греческой культуры с культурой Ближнего и Среднего Востока. Мировоззренческая основа. Кризис мифологической системы. Религиозный синкретизм. Элитарный характер культуры. Усложнение понимания мира и человека. Специфика искусства. Архитектура. Планировка эллинистических городов: развитие гипподамовой системы. Памятники эллинистической архитектуры. Стремление к масштабности и грандиозности. Особенности скульптуры: основные достижения и мастера. Живопись эллинизма: фаюмский портрет. Развитие литературы. Разрыв с мифологической

традицией, возникновение новых жанров (эпиллий, идиллия, мимиямбы, античный роман). Влияние на литературу новых философских школ: стоицизма, эпикурейства и скептицизма. Утонченный эстетизм литературы. Творчество Каллимаха и Феокрита. Попытка возрождения большого эпоса Аполлоном Родосским («Аргонавтика»).

Историческое значение эллинистической культуры и искусства.

Тема 2.3. Художественная культура Древнего Рима. Художественная культура этрусков. Происхождение этрусков: основные версии. Специфика исторического, политического и социально-экономического развития этрусских городов. Жилая и культовая архитектура. Тумулусы как новый тип гробницы знати. Использование купольного перекрытия. Погребальная скульптура: каноны и урны. Господство реалистических тенденций. Памятники круглой скульптуры. Капитолийская волчица. Разработка нового типа скульптурного изображения – статуя тогатуса. Фресковая живопись. Влияние культуры и искусства этрусков на развитие культуры Древнего Рима. Легендарное происхождение города Рима. Специфика градостроительной политики – рациональная организация городского пространства. Трактат Витрувия «Об архитектуре». Изобретение композитного ордера. Ордерная аркада. Развитие строительной техники. Использование новых материалов (бетон). Римский форум: назначение и структура. Мосты-акведуки и система городских коммуникаций. Жилая архитектура Рима. Храмовая архитектура и её особенности. Храм Пантеон в Риме. Городская архитектура. Базилики и их символично-планировочные особенности. Строительство триумфальных арок и триумфальных колонн (колонна Траяна). Новые типы архитектурных сооружений. Амфитеатр Флавиев (Колизей). Термы: функциональные и планировочные особенности. Портрет как наивысшее достижение римской скульптуры. Связь римского скульптурного портрета с греческими и этрусскими традициями. Реалистическая и идеализирующая тенденции в развитии скульптуры. Стили монументальной живописи: инкрустационный, архитектурно-перспективный, орнаментальный, декоративный.

Значение римской культуры и искусства.

Тема 2.4. Раннехристианская художественная культура. Культура поздней Римской империи. Кризисное состояние культуры. Распространение христианства. Миланский эдикт и признание христианства официальной религией римского государства. Складывание христианского богословия и каноничной литературы. Деятельность апостолов. Катакомбный период развития раннехристианского искусства. Катакомбная живопись, круглая и рельефная скульптура: стилистические и тематические особенности. Символические образы раннехристианского искусства. Раннехристианские базилики: специфика архитектурного и сакрального пространств. Распространение центрических сооружений. Развитие иконографии в мозаичных композициях. Значение раннехристианского периода для дальнейшего развития христианской культуры.

Раздел III. Художественная культуры европейского Средневековья

Тема 3.1. Культура христианского средневековья. Общая характеристика. Особенности средневековой христианской культуры. Спиритуализм. Символизм. Теоцентризм. Традиционность, консерватизм. Авторитарность. Коллективизм. Определяющая роль церкви в светской и духовной жизни. Внутренняя неоднородность культуры. Особенности эстетических представлений. Периодизация и территориальные границы существования средневековой культуры.

Тема 3.2. Художественная культура Византии. Хронологические рамки и периодизация. Пересечение античных и восточных традиций. Исторические условия существования культуры. Специфические черты культуры Византии. Роль православной традиции. Взаимодействие светского и православного начала в культуре. Сложение византийской эстетики. Содержание художественного канона. Центры византийского искусства. Ранневизантийская архитектура. Расцвет культуры и искусства при Юстиниане. Константинополь: градостроительные принципы и достопримечательности. Базиликальные храмы и купольные базилики. Храм Святой Софии в Константинополе. Центрические сооружения (церковь Св. Виталия в Равенне). Возникновение и развитие иконописи. Функции иконы. Иконоборческий период: причины и последствия. Развитие архитектуры в период второго рассвета византийского искусства. Переход к крестово-купольному типу храма. Символика православного храма. Стилистика церковных росписей, порядок их размещения в храме. Мозаика. Фрески. Иконопись. Расцвет книжной миниатюры. «Палеологовское возрождение». Исихазм как официальная доктрина православной церкви Византии. Поздневизантийская архитектура, фресковая живопись и иконопись. Формирование иконостаса.

Значение византийской культуры и искусства для развития стран «православного региона» и европейской культуры.

Тема 3.3. Художественная культура Средних веков. Хронологические рамки и периодизация. Исторические условия существования европейской культуры Средних веков. Католицизм: специфика вероучения и культа. Роль античных, византийских, восточных традиций в формировании средневековой культуры Европы. Эстетика европейского средневековья. Проблема взаимоотношения светской (городской, замковой, крестьянской) и религиозной (монастырской) культур в едином социокультурном пространстве. Содержание канона в искусстве. Раннее средневековье (дороманский стиль). Великое переселение народов. Образование государств варварских племён (остготы, вестготы, франки и др.). Формирование единой европейской цивилизации. Исторические условия существования раннесредневековой культуры. Истоки культуры раннего средневековья. Пересечение античных и варварских традиций. Христианизация варварских племён. Искусство франкской династии Каролингов. Специфика архитектуры. Монастырь как доминирующий тип постройки. Создание плана «идеального монастыря». Королевская академия в Аахене как культурный центр.

Фрагменты монументальных росписей. Скульптура и декоративно-прикладное искусство. Развитие искусства книжной миниатюры.

Развитое средневековье. Периодизация. Формирование первого исторического стиля – романики. Характеристика исторической эпохи. Сущностные характеристики стиля. Конструктивные особенности романского храма. Монастырское строительство. Монастыри как центры европейской культуры. «Оттоновское возрождение» в искусстве германских племён. Национальные варианты романской архитектуры: специфика и общие черты. Скульптурное и живописное оформление романских храмов. Развитие книжной миниатюры.

Эпоха готики. Характеристика исторической эпохи. Сущностные характеристики стиля. Развитие городской архитектуры. Конструктивные особенности готического храма. Национальные варианты готической архитектуры: специфика и общие черты. Эстетика света. Искусство витража. Синтез искусств на основе архитектуры. Преобладающая роль скульптуры. Реалистические тенденции в готической скульптуре. «Пламенеющая готика» как отражение кризиса стиля. Развитие книжной миниатюры. Поэзия. «Песнь о Нибелунгах». Любовная рыцарская поэзия. Ваганты.

Значение достижений средневековой культуры и искусства для европейской культуры.

Раздел IV. Европейская художественная культура эпохи Возрождения.

Тема 4.1. Культура Возрождения в Италии. Общая характеристика. Возрождение как переходный тип культуры. Хронологические рамки и периодизация. Италия как центр культуры Возрождения. Исторические условия существования культуры. Происхождение термина «Ренессанс»: смысловое наполнение. Особенности культуры Возрождения. Диалогизм культуры. Значение античного наследия для культуры Возрождения. Возрождение и средневековая культура. Гуманизм как ядро мировоззренческой системы Ренессанса. Изменение представлений о человеке и его месте в мире. Формирование нового идеала личности – человек-универсал. Антропоцентризм. Биографии и автобиографии как факт интереса к человеческой личности. Дж. Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550). «Обратная сторона титанизма» (А. Лосев). Научные и философские достижения деятелей Ренессанса. Синтез искусств в эпоху Возрождения.

Тема 4.2. Художественная культура итальянского Возрождения. Проторенессанс. Особенности исторического развития Италии и причины раннего возникновения культуры Возрождения. Формирование новой культуры. Появление литературы на народном итальянском языке. Расцвет итальянской литературы во второй половине XIV века. Творчество А. Данте, Ф. Петрарки, Д. Боккаччо. Архитектура и изобразительное искусство в XIII в. Своеобразие характера готики в итальянской архитектуре. Ведущая роль скульптуры в системе пластических искусств; ее переходный характер. Связь с романским и готическим искусством, значение античного наследия.

Живопись XIII в. Живописные школы и их мастера. Искусство Италии в XIV в. Флоренция как очаг передового искусства Италии. Джотто ди Бондоне – крупнейший живописец итальянского Проторенессанса.

Искусство раннего Возрождения в Италии (XV в.). Особенности исторического развития. Расцвет городов-государств в XV в. Основные центры культуры и искусства итальянского раннего Возрождения. Ведущая роль Флоренции. Архитектура. Обращение к античному наследию. Творчество Ф. Брунеллески. Л.-Б. Альберти: его деятельность как гуманиста, архитектора и инженера. Скульптура. Творчество Донателло. Живопись Флоренции. Преодоление готики, развитие и переработка реалистических традиций Джотто. Творчество Мазаччо. С. Боттичелли – крупнейший живописец Флоренции конца XV в. Другие мастера флорентийской школы. Искусство Италии вне Флоренции.

Высокое Возрождение в Италии (конец XV-первая треть XVI в.). Общая характеристика. Особенности исторического развития. Переход ведущей роли в культурном развитии от Флоренции к Риму и Венеции. Утверждение в искусстве гуманистического идеала гармонически развитого человека. Стилистические особенности искусства Высокого Возрождения. Синтез архитектуры, живописи и скульптуры. Архитектура. Рим как центр высокого Возрождения в Италии. Д. Браманте – крупнейший зодчий высокого Возрождения. Изобразительное искусство Высокого Возрождения во Флоренции и Риме. Л. да Винчи как основоположник искусства Высокого Возрождения и один из величайших его мастеров. Творчество Рафаэля как крупнейшего художника и архитектора эпохи Возрождения. Основные этапы творчества. Стилистическая характеристика произведений. Микеланджело – крупнейший скульптор, живописец и архитектор Высокого Возрождения. Основные этапы творчества. Стилистическая характеристика произведений. Отражение кризиса культуры Высокого Возрождения в творчестве Микеланджело. Влияние Микеланджело на современных художников и значение его творчества для последующего развития искусства. Искусство Высокого Возрождения в Венеции. Роль колористики в венецианском искусстве. Творчество Джорджоне. Тициан как крупнейший представитель венецианского искусства Высокого Возрождения. Отражение кризиса культуры Возрождения в позднем творчестве Тициана.

Позднее Возрождение в Италии (вторая половина XVI в.). Кризис гуманистических идеалов и угасание искусства Возрождения. Искусство Венеции во второй половине XVI в. Творчество П. Веронезе и Я. Тинторетто. Маньеризм: художественные особенности и творчество крупнейших мастеров. Архитектура позднего Возрождения в Италии. Дж. Виньола как крупнейший зодчий римской школы и теоретик архитектуры. «Правила пяти ордеров» Дж. Виньолы. А. Палладио как наиболее крупный архитектор позднего Возрождения в Италии. «Четыре книги об архитектуре» А. Палладио.

Развитие театрального и музыкального искусства. Расцвет итальянского театра. Жанровые особенности драматургии. Зарождение «комедии дель арте» как величайшее достижения итальянского театра этого времени.

Тема 4.3. Художественная культура Северного Возрождения. Понятие «Северное Возрождение». Хронологические рамки и периодизация. Устойчивость средневековых традиций в культуре стран Западной и Центральной Европы. Ренессанс как частичный феномен в культуре этих стран XV–XVI вв. Значение Реформации в культурном развитии. Гуманизм и Реформация. Внимание к неисчерпаемому богатству форм природы и многообразию человеческой индивидуальности в искусстве «Северного Возрождения». Национальные варианты искусства «Северного Возрождения». Основные особенности. Тематическая и стилистическая характеристика.

Культура Возрождения в Нидерландах. Расцвет нидерландских городов в конце XIV–начале XV вв. и развитие бюргерской культуры. Становление гуманизма. Деятельность Э. Роттердамского. Формирование нидерландской школы живописи. Зарождение портрета, бытовой живописи и пейзажа в религиозной живописи XV в. Проникновение в нее элементов реализма. Творчество Яна ван Эйка. Другие мастера нидерландской школы и особенности их творчества. Нидерландская живопись XVI в. и ее особенности. П. Брейгель Старший. Творчество И. Босха, его своеобразие.

Культура Возрождения в Германии. Исторические особенности развития. Характер культуры. Гуманистические кружки и центры. Гуманистическая мысль Германии в конце XV–XVI вв. Особенности гуманизма в Германии. Место и особенности искусства. Творчество крупнейших мастеров. Расцвет немецкого искусства. А. Дюрер. Г. Гольбейн Младший.

Культура Возрождения во Франции. Исторические особенности развития. Характер культуры. Специфика французского ренессанса, его характер и периодизация. Светский, аристократический, придворный характер французского Возрождения. Гуманистическая мысль Франции в конце XV–XVI вв. Место и особенности искусства. Творчество крупнейших мастеров искусства (Ж. Фуке, Ж. Гужон, Ф. Клуэ, Ф. Делорм, П. Леско).

Значение культуры и искусства Возрождения для дальнейшего культурного развития Европы, принципов и особенностей западного искусства.

Раздел V. Русская художественная культура с эпохи Древней Руси до Нового времени.

Тема 5.1. Художественная культура восточных славян. Хронологические рамки периода. Исторические условия формирования славянской народности. Проблема происхождения славян. Расселение славян. Социально-экономическое и политическое устройство восточно-славянских племенных союзов. Религиозные представления и праздники восточных славян. Определяющая роль язычества как культууроформирующего фактора. Представления об устройстве мира. Пантеон богов. Низшие божества и духи. Поклонение животным. Культово-обрядовая основа язычества. Культовые

постройки славян: требища и капища. Идолопоклонство. Збручский идол. Музыкальное искусство. Декоративно-прикладное творчество. Значение культуры и искусства восточных славян для формирования основ древнерусской культуры.

Тема 5.2. Художественная культура Киевской Руси. Исторические условия формирования государства Киевская Русь. Проблема происхождения государственности и названия. Социальное устройство Киевской Руси. Общие особенности культуры. Многонациональный характер культуры. Влияние восточнославянской культуры на формирование культуры нового типа. Интегративный характер культуры. Принятие христианства: причины, сущность, значение для развития культуры. Совмещение в культуре языческих и православных традиций. Литература Киевской Руси. Летописание. Искусство Киевской Руси. Роль Византии в формировании нового эстетического канона. Архитектура. Формирование крестово-купольного типа храма: структура и символическое значение. Десятинная церковь, церковь Святой Софии в Киеве, церковь Параскевы Пятницы в Чернигове, Новгородская София – примеры первых каменных православных храмов. Монументальная живопись. Фрески и мозаики Святой Софии в Киеве. Ювелирное искусство Киевской Руси: зернь, скань, перегородчатая эмаль. Значение культуры и искусства Киевской Руси для дальнейшего развития русской культуры.

Феодальная раздробленность: причины, сущность и значение для развития культуры. Татаро-монгольское иго. Общие особенности средневековой культуры. Специфика развития русской культуры в период феодальной раздробленности. Формирование местных школ. Культурная децентрализация. Формирование нескольких культурных центров и потеря Киевом роли культурного центра. Развитие литературы. Особенности искусства Руси. Искусство Новгородской вечевой республики и Псковского княжества. Специфика историко-политического развития. Два этапа развития архитектуры в Новгороде: княжеский («период больших храмов») и купеческий («период малых храмов»). Специфика планировки и декоративного оформления новгородских и псковских храмов. Церкви Николы на Липне (1268), Фёдора Стратилата на Ручью (1360) и Спаса на Ильине улице (1374). Начало формирования новгородского кремля. Искусство Владимиро-Суздальского княжества. Специфика историко-политического развития. Два этапа развития владимиросуздальской архитектуры: «Юрьевский» (при Юрии Долгоруком, центры в Кидекше и Переславле-Залесском) и «Андреевский» (при Андрее Боголюбском, центры во Владимире и Боголюбове). Содержание и специфика этапов. Золотые ворота во Владимире (1164) как пример первых масштабных фортификационных сооружений. Первое упоминание о Москве (1147). Классические православные храмы: Успенский собор (1158-1160), Церковь Покрова на Нерли (1165), Дмитриевский собор во Владимире (XII в.). Искусство Галицко-Волынского княжества. Специфика историко-политического развития. Влияние западных тенденций на архитектуру княжества. Театральное и

музыкальное искусство. Площадные театры и театральные представления скоморохов. Значение культуры и искусства Киевской Руси периода Феодалной раздробленности для дальнейшего развития русской культуры.

Икона: понятие, происхождение. Техника иконописи. Функции и особенности иконописных образов. Символика цвета. Взаимодействие иконы с архитектурным контекстом. Соединение в иконе аскетизма и духовной радости. Этапы становления и развития иконописи в России. Основные иконографические образы. Образ Спаса и его типы. Образ Богородицы и его типы. Образы православных праздников. Православный иконостас: история формирования и структура. Семиотика иконы. Значение иконописи для развития русской художественной культуры.

Тема 5.3. Художественная культура Московской Руси. Хронологические рамки периода. Период «Собирания русских земель»: сущность и значение для развития культуры. Исторические условия развития русской культуры. Общие особенности культуры и искусства. Развитие архитектуры. Начало формирования ансамбля Московского кремля. Успенский собор (1472-1479) – символ величия русского государства. Благовещенский собор (1484-1489) – домовая церковь великого князя. Церковь Ризоположения (1484-1485) – домовая церковь митрополита. Архангельский собор (Алевиз Новый, 1505-1508) – семейная усыпальница великих князей. Ансамбль колокольни Ивана Великого (1505-1508). Великокняжеский дворец Московского Кремля (Марк Фрязин, Пьетро Антонио Солари и Алевиз Новый, 80-е годы XV в.). Кремлёвские укрепления. Начало формирования нового стиля. Шатровый храм: структура, символическое значение. Храм Вознесения в Коломенском (1532). Покровский собор в Москве (Барма и Постник, 1555-1561). Специфика изобразительного искусства. Развитие монументальной живописи: фрески и иконы Феофана Грека. Основные произведения и специфика творческого метода. Андрей Рублёв – величайший иконописец. Основные произведения и специфика творческого метода. Творчество Дионисия. Театральное и музыкальное искусство. Значение культуры и искусства Руси периода «собирания русских земель» для дальнейшего развития русской культуры.

Тема 5.4. Художественная культура России XVII века.

Хронологические рамки периода. Исторические условия развития русской культуры. Общие особенности культуры и искусства. Начало процессов демократизации, европеизации и секуляризации культуры. Литература: специфика и основные памятники. Развитие шатровой архитектуры. Церковь Рождества Богородицы в Путинках (1652). Запрещение строительства шатровых храмов патриархом Никоном. Использование элементов шатровой архитектуры для декоративного оформления крестово-купольных храмов. Начало активного развития «купеческой архитектуры» как показатель демократизации культуры. Церковь Троицы в Никитниках (1671). Перестройка укреплений Московского кремля. Развитие гражданской архитектуры. Теремной дворец в Московском кремле (Бажен Огурцов, Антип Константинов, Трефил Шарутин, Ларион Ушаков, 1635-1636). Нарышкинское

(московское) барокко. Церковь Покрова в Филях (1682). Кризис иконописи. Оформление нового жанра парсуны как переходной формы от иконы к светскому портрету. Творчество С. Ушакова. Театральное и музыкальное искусство. Значение культуры и искусства XVII века для дальнейшего развития русской культуры.

Раздел VI. Художественная культура Нового времени.

Тема 6.1. Европейская культура XVII-XVIII веков. Общая характеристика. Общая характеристика исторического развития стран Западной Европы в XVII веке. Формирование нового, буржуазного типа культуры. Общая характеристика культуры. Переходный и противоречивый характер культуры. Зарождение национальных культур. Наука как основа миропонимания и рационализм как основа мировоззрения. Рационализм и иррационализм. Научные открытия XVII века. Изменение роли и содержания философии. Философия и наука. Специфика литературы. Влияние католической церкви на культуру. Реформация и контрреформация. Система буржуазных ценностей. Трансформация понимания человека и его места в мире. «Трагический гуманизм». Складывание двух стилей – классицизма и барокко – как показатель нестабильности эпохи. Формирование «внестилевой линии» в искусстве. Сосуществование противоречивых мировоззренческих концепций в культуре XVIII в. Разнообразие идейно-художественных знаний. Идеалы Просвещения как основа культуры XVIII в. Вера в торжество разума, свободы, равенства всех людей; идея «естественного человека». Труды философов-просветителей как философские, исторические и литературные памятники. Этические и эстетические идеи в философии Просвещения. Разум как главный критерий художественной правды и красоты. Место искусства в культуре Просвещения. Классицизм эпохи Просвещения, его особенности. Реалистические тенденции в искусстве XVIII в., их связь с идеологией Просвещения. Стиль рококо. Идейная основа искусства рококо. Эстетическая концепция. Стилистические особенности искусства рококо. Позднее барокко. Идеи Просвещения в драматургии и театре. Классические жанры трагедии и комедии и их трансформация под влиянием идей Просвещения. Крупнейшие европейские драматурги XVIII в. Расцвет музыкального искусства Европы в XVIII в. Стилевое многообразие и жанровые особенности. Оперная реформа К. Глюка. Музыкальное искусство и идеи Просвещения. Крупнейшие композиторы XVIII в. и особенности их творчества. Место и значение национальных художественных школ в искусстве XVIII в. Ведущая роль французской художественной школы.

Тема 6.2. Художественная культура Европы XVII вв. Барокко – стиль католицизма и абсолютной монархии. Выражение в искусстве мироощущения эпохи. Общие особенности стиля барокко. Эстетическая основа стиля: кончетто (совмещение несовместимого). Литература эпохи барокко: национальные особенности. Искусство барокко в Италии. Архитектура. Дж. Виньола и Дж. Дела Порта. Церковь дель Джезу как образец католических церквей Европы. Л. Бернини: формирование принципов площадной архитектуры. Творчество Ф. Борромини и К. Мадерна. Барочная скульптура.

Л. Бернини. Живопись барокко. Творчество мастеров болонской школы. Развитие плафонной живописи. Музыкальное и театральное искусство барокко в Италии. Развитие новых художественных форм и принципов. К. Фрескобальди и К. Монтеверди – основатели «взволнованного стиля» в музыке. Расцвет скрипичного искусства. Развитие оперного искусства. П. Кальдерон как крупнейший итальянский драматург эпохи барокко. Отражение специфических черт барокко как стиля в неизобразительных видах искусства.

Искусство Фландрии в XVII в. Двойственный характер фламандского искусства: сочетание барочной декоративности и реалистических тенденций. П. П. Рубенс как глава фламандской школы и крупнейший мастер европейского искусства XVII в. А. Ван Дейк как один из крупнейших портретистов XVII в. Значение творчества Ван Дейка для развития английской школы. Творчество Я. Йорданса, Ф. Снейдерса, Д. Тенирса Младшего и других художников фламандской школы.

Искусство Испании в XVII в. Своеобразие испанского барокко. Эстетические концепции испанского барокко. Барокко в испанской литературе. Особенности архитектуры и скульптуры испанского барокко. «Чурригереск». Расцвет живописи. Готические мотивы в творчестве Э. Греко. Сочетание черт барокко и реалистических традиций в живописи. Творчество Х. Рибера и Ф. Сурбарана. Д. Веласкес – величайший художник Испании и крупнейший художник в западноевропейской живописи XVII в.

Зарождение стиля «классицизм» во Франции. Основные черты классицизма XVII века, его рационалистический характер. Утверждение высоких этических принципов и общественных идеалов. Эстетическая концепция классицизма. Классицизм во французской литературе XVII в. Поиски гармонии и логической ясности как отражения абсолютной красоты. Стилистические особенности классицизма.

Сочетание барочного и классицистического начала в искусстве Франции XVII в. Барочное градостроительство. «Большой стиль» Людовика XIV. Дворцово-парковые ансамбли. Французский регулярный парк. Версальский дворцово-парковый ансамбль как выдающийся памятник французской архитектуры второй половины XVII в. (Л. Лево, Ж. А. Мансар, Ш. Лебрен, А. Ленотр). К. Перро: восточный фасад Лувра как первый памятник классицизма. Творчество Ф. Blondеля, Ж. А. Мансара. Классицизм в изобразительном искусстве. Развитие скульптуры, её связь с архитектурой и дворцово-парковым искусством. Ф. Жирардон как наиболее последовательный представитель классицизма во французской скульптуре. Классицизм в живописи. Творчество Н. Пуссена и К. Лоррена: разработка принципов классицистического пейзажа. Барочная живопись. Ш. Лебрен – глава французского академизма и официального искусства.

Палладианские традиции в английской архитектуре. Творчество И. Джонса и К. Рена.

«Внестилевая линия»: отражение реалистических тенденций в искусстве. Тематика и особенности «внестилевого» искусства. Формирование системы жанров. Распространение реалистических тенденций в европейском искусстве

XVII в.: общие особенности и региональная специфика. Взаимоотношения реалистических тенденций с искусством барокко и классицизма.

«Внестилевая линия» в итальянской живописи начала XVII в. Караваджо – глава реалистического течения в итальянской живописи XVII в. Живописные приемы Караваджо. Караваджизм. Реалистические тенденции в искусстве Голландии XVII в. Развитие реалистических жанров в живописи: портрет, пейзаж, натюрморт и формирование системы жанров. «Малые голландцы». Натюрморт в творчестве П. Класа, В. Хеда, Калфа. Портреты Ф. Халса. Бытовой жанр в творчестве А. ван Остаде. Голландская бытовая живопись периода расцвета. Творчество Я. Рейсдала – крупнейшего пейзажиста голландской школы. Делфтская школа. Я. Вермеер. Рембрандт ван Рейн – центральная фигура голландской школы XVII в.

Тема 6.3. Художественная культура европейского Просвещения.

Развитие двух основных тенденций во французском искусстве первой половины XVIII в. Стиль рококо во французском искусстве. Стилистические и тематические особенности. Архитектура. Градостроительство середины XVIII в. Создание парадных ансамблей. Дальнейшее развитие Версальского дворцово-паркового комплекса. Разработка типа городского дома: планировочные и архитектурные особенности. Синтез искусств в рокайльном интерьере. Классицистическая архитектура. Характерные черты классицизма XVIII в. Творчество Ж. А. Габриеля, Ж. Ж. Суфло, Ж. Гондуэна. Проекты-утопии К. Н. Леду. Особенности изобразительного искусства. Классическая скульптура. Э. М. Фальконе и Ж. А. Гудон – крупнейшие французские скульпторы XVIII в. Сложный и противоречивый характер развития живописи. Живопись рококо. А. Ватто, Ф. Буше, Ж. О. Фрагонара. Ж. Л. Давид – великий художник-классицист. Основные этапы творчества и стилистические особенности произведений. Классицизм как средство прославления гражданских доблестей в искусстве Давида. Политическая и творческая деятельность Ж. Л. Давида в период Великой Французской революции. Ж.-Б. С. Шарден как крупнейший представитель французского реализма XVIII в. Черты сентиментальности в работах Ж. Б. Греза. Развитие декоративно-прикладного искусства: стилевые особенности и творчество крупнейших мастеров.

Искусство Италии и его особенности. Архитектура. Развитие стиля позднего барокко в сочетании с классицистическими тенденциями. Творчество крупнейших мастеров. Расцвет венецианской школы в живописи. Дж. Б. Тьеполо. Пейзажная живопись венецианской и римской школ.

Искусство Англии XVIII в. Стойкость классицистических традиций в архитектуре XVIII вв. Творчество Г. Вуда и У. Кента. Английский пейзажный парк, его идейные и планировочные принципы. Развитие классицизма в скульптуре. Расцвет национального искусства в Англии во второй четверти XVIII в. У. Хогарт – один из основоположников национальной живописи. Тематические и стилистические особенности его творчества. Эстетические взгляды Хогарта («Анализ красоты»). Расцвет английского портрета во второй половине XVIII в. Дж. Рейнольдс – крупный мастер парадного портрета и

первый президент Академии Художеств. Т. Гейнсборо: особенности его портретов и пейзажей.

Искусство Германии в XVIII в. Немецкое Просвещение – один из вариантов общеевропейского движения. Эстетика немецкого Просвещения. И. И. Винкельман как один из вдохновителей европейского классицизма («История искусства древности», 1764). Основные особенности искусства. Развитие основных стилевых систем: барокко, рококо, классицизм. Их основные характеристики. Развитие стиля барокко в Германии и Австрии. Церковная и гражданская архитектура барокко. Основные центры, важнейшие мастера и их постройки. Творчество М. Пеппельмана, Б. Неймана, Г. В. Кнобельсдорфа и др. «Фридеррианское рококо». Дворцово-парковый ансамбль Сан-Суси. Прусский классицизм. Развитие живописи. Монументально-декоративная живопись барокко и ее творцы. Классицизм в живописи: творчество А. Р. Менгса. Значение художественных достижений XVII-XVIII вв. для дальнейшего развития европейского искусства.

Тема 6.4. Русская художественная культура XVIII века. Исторические условия развития русской культуры. Общие особенности культуры и искусства. Россия Петровской эпохи. Демократизация. Европеизация. Секуляризация. Литература: специфика и основные памятники. Преобразования Петра I в сфере культуры и искусств. Санкт-Петербург. Новые принципы градостроительства. Архитектура России первой четверти XVIII в. «Петровский стиль». Д. М. Фонтана (Дворец А. Меншикова и др.). Д. Трезини (Петропавловский собор, Летний Дворец Петра и др.). Ж. Б. Леблон. Архитектура Москвы (М. Чоглоков, И. Зарудный). Развитие скульптуры. Композиция Летнего сада: скульпторы и скульптуры. Петровские ворота Петропавловской крепости (Д. Трезини, Р. Оснер, М. Фёдоров). Развитие светской живописи. Портретное искусство петровской эпохи. Формирование канонов парадного портрета. Влияние европейской традиции. Л. Каравакк, И. Никитин. Искусство гравюры в творчестве А. Зубова. Театральное и музыкальное искусство. Открытие «Театральной хранины» в Москве. Значение культуры и искусства петровской эпохи для дальнейшего развития русской культуры.

Россия с 1725 до конца XVIII в. Исторические условия развития русской культуры. Общие особенности культуры и искусства. Углубление процессов демократизации, Европеизации и обмирщения культуры. Литература: специфика и основные памятники. Формирование системы художественного образования. Деятельность Академии художеств (1757). Оформление Санкт-Петербурга как европейского города и новой столицы России. Развитие архитектуры. Сосуществование двух стилей: барокко и классицизма. Освоение традиции неостилей (неоготика, неорококо). Стиль барокко: сущность, общая характеристика. Барочная архитектура Москвы. Д. Ухтомский: колокольня Троице-Сергиевой лавры (1741-1770), Красные ворота в Москве (1753-1757). Барочная архитектура Санкт-Петербурга и пригородов. Ф. Б. Растрелли: Зимний дворец (1754-1762) в Санкт-Петербурге, Большой Екатерининский дворец в Царском Селе (1752-1757), Большой дворец в

Петергофе (1749-1754), Собор Воскресения в Смольном монастыре (1748-1757). Стиль классицизм: сущность, общая характеристика. Архитектура классицизма. М. Казаков: здание Сената в Москве (1776-1787). А. Кокоринов, Ж. Б. М. Вален-Деламот: здание Академии Художеств (1763-1788). И. Старов: Таврический дворец в Петербурге (1783-1789). В. Баженов: Михайловский (инженерный замок) (1797-1800), Дом П. Е. Пашкова в Москве (1784-1786). Развитие идей палладианства в русской архитектуре XVIII века. Д. Кваренги: Ассигнационный банк (1783-1788), Академия наук (1783-1785). Ч. Камерон: «Камеронова Галерея» (1783-1786), Большой дворец в Павловске (1782-1786). Неоготические традиции в русской архитектуре. В. Баженов: Царицынский ансамбль (1778-1795). Традиции рококо в архитектуре. Творчество А. Ринальди: оформление ансамбля в Ораниенбауме (1762-1774), Мраморный дворец в Санкт-Петербурге (1766-1785). Развитие монументальной скульптуры. Б. Растрелли: Памятник Петру I у Михайловского замка (1800). Э. М. Фальконе: Медный всадник (1766-1782). М. Козловский: памятник Суворову (1799-1801). Оформление традиции станковой скульптуры и скульптурного портрета. Б. Растрелли: императрица Анна Иоанновна с арапчонком (1732-1741). Ф. Шубин: портрет М. Паниной (сер. 70-х гг. XVIII в.). Формирование национальной школы светской живописи. Развитие парадного портрета в творчестве А. Матвеева, И. Вишнякова, А. Антропова, Д. Левицкого. И. Аргунов: «певец русского крестьянства». Интерес к историческому жанру в творчестве А. Лосенко. Развитие камерного романтического портрета в работах Ф. Рокотова. Отражение черт сентиментализма в творчестве В. Боровиковского. Театральное и музыкальное искусство. Становление русского профессионального театра. Деятельность Ф. Волкова. Значение культуры и искусства второй половины XVIII века для дальнейшего развития русской культуры.

Тема 6.5. Художественная культура Европы и Америки XIX века.

Великая Французская революция и ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие. Особенности исторического развития Европы и Америки в XIX в. Формирование основ индустриальной цивилизации. Особенности культурного развития. Многообразие идейно-философских исканий как отражение противоречивости и сложности эпохи. Эстетические учения XIX в. и их связь с художественной практикой. Особое развитие художественной критики и ее роль в художественной жизни эпохи. Формирование новых национальных художественных школ. Ведущая роль художественной школы Франции. Основные художественные стили и направления в искусстве XIX в., их место и роль. Зарождение новых видов искусства. Расцвет театрального искусства. Жанровое многообразие. Зарождение и развитие мелодрамы и водевиля. Идеи синтетического театра. Тематические и стилистические особенности музыкального искусства и его национальное своеобразие. Развитие музыкального театра. Оперные жанры и их своеобразие. Расцвет оперы в Италии. Возникновение оперетты во Франции.

Романтический балет: начало танца на пуантах. Италия – родина европейского классического балета.

Классицизм в искусстве первой половины XIX века. Стиль ампир. Его специфические особенности. Крупнейшие мастера и памятники. Французский ампир. Ш. Персье и П. Фонтен – придворные мастера Наполеона и творцы стиля ампир. Архитектура немецкого классицизма. Творчество К. Шинкеля, Л. фон Кленце. Английский классицизм. Творчество Дж. Нэша. Развитие классицизма в архитектуре США во второй половине XVIII – первой половине XIX вв. Творчество П. Харрисона и Т. Джефферсона. Здания Капитолия (арх. У. Торнтон, Э. Хале, Дж. Хатфилд, Б. Латроб, Ч. Булфинч) и Белого дома (арх. Дж. Хобан) в Вашингтоне как главные памятники классицизма первой трети XIX в. Классицизм в европейской скульптуре XIX в. Творчество А. Кановы, Б. Торвальдсена, И. Шадова. Классицизм в европейской живописи. Живопись классицизма во Франции. Позднее творчество Ж.-Л. Давида. «Школа Давида». Творчество А. Гро. Ж. Д. Энгр – последний представитель развитого французского классицизма, глава академической школы. Поздний классицизм середины XIX в. Его основные особенности. Академизм в европейском искусстве середины-второй половины XIX в. Характерные черты академизма. «Академический классицизм». Крупнейшие мастера академического искусства и их творения.

Романтизм в искусстве XIX века. Зарождение и развитие романтизма. Эстетическая концепция романтизма и ее отражение в европейской и американской литературе XIX в. Две тенденции в романтизме. Образ романтического героя. Тематические и стилистические особенности романтизма. Драматизм романтического искусства, его глубоко эмоциональный характер. Борьба романтизма против норм и канонов классицизма. Иерархия искусств в романтизме. Развитие романтизма в литературе, музыке, изобразительном искусстве.

Романтизм во французском искусстве. Романтизм во французской литературе. Романтизм в изобразительном искусстве. Т. Жерико. Э. Делакруа – центральная фигура романтической школы и один из крупнейших мастеров европейской живописи. Скульптура романтизма. Ф. Рюд – ведущий мастер романтической скульптуры Франции. Романтизм в английском искусстве. Романтизм в английской литературе. Романтизм в изобразительном искусстве. Дж. У. Тернер. У. Блейк – поэт и художник. Особенности немецкого романтизма. Романтизм в немецкой эстетике и литературе. Романтизм в изобразительном искусстве. «Назарейцы» (Ф. Овербек, П. Корнелиус, Ю. фон Карльсфельд, Ф. Пфорт). К. Д. Фридрих – крупнейший мастер немецкого романтического пейзажа. Течение «бидермайер» в немецком искусстве и утверждение поэтической ценности бюргерского быта. Романтизм в испанском искусстве. Творчество Ф. Гойи. Романтические тенденции в архитектуре и их историзирующий характер. Зарождение эклектики. Романтизм в музыке: тематические и стилистические особенности.

Реализм в искусстве XIX века. Зарождение реализма. Формирование эстетической концепции реализма во французской художественной критике

XIX в. Реализм как сложившееся направление в искусстве. Реализм в европейской литературе: тематические и стилистические особенности. Дж. Констебль – крупнейший реалистический живописец Англии и основоположник западноевропейской пейзажной живописи Нового времени. Разработка пленэра. Становление и развитие социального и критического реализма во французском искусстве. О. Домье – художник-график, крупнейший мастер критического реализма во Франции. Развитие реалистического пейзажа. Барбизонская школа пейзажистов. Т. Руссо как ведущий художник барбизонской школы. К. Коро – крупнейший французский пейзажист XIX в. Творчество Ж. Ф. Милле и развитие «крестьянского жанра». Г. Курбе, его ведущее место в развитии французского реализма. Новая тематика и стилистика живописи в творчестве Э. Мане. Влияние Э. Мане на художников-импрессионистов. Развитие немецкого реалистического искусства и его особенности. А. Менцель – центральная фигура немецкого реализма XIX в. Реалистическая скульптура.

Импрессионизм и неоимпрессионизм в искусстве XIX века. Эволюция реализма. Философская концепция позитивизма и ее влияние на развитие эстетики реализма. Натурализм в литературе. Импрессионизм в живописи. Зарождение импрессионизма во Франции. Тематические и стилистические особенности. Этапы развития и крупнейшие мастера. К. Моне и развитие импрессионистического пейзажа. Творчество К. Моне как наиболее полное выражение принципов импрессионизма. О. Ренуар. Своеобразие импрессионистического творчества Ренуара. Особенности тематики и техники. К. Писсаро. Творчество Э. Дега: пересечение классической и импрессионистической традиций. Особенности тематики и техники. Кризис импрессионизма. Неоимпрессионизм Ж. Сера и П. Синьяка. Теория «научного импрессионизма». Пуантилизм и дивизионизм. Проявление импрессионизма в скульптуре. О. Роден – крупнейший французский скульптор второй половины XIX в. Стилистические и тематические особенности творчества. Влияние Родена на дальнейшее развитие искусства скульптуры.

Архитектура середины и второй половины XIX века. Сложность и противоречивость архитектурного процесса. Реконструкция Парижа.

Эклектика. Ее сущность. Первые проявления эклектики в «неостиллях» эпохи романтизма. Характерные образцы эклектизма в различных странах Европы: Парламент в Лондоне (Ч. Бэрри и О. Пьюджин), здание Большой Оперы в Париже (Ш. Гарнье), Парламент в Будапеште (И. Штейндль) и др. Развитие эклектики в архитектуре США. Творчество Г. Ричардсона.

Новые материалы, конструкции и методы строительства в архитектуре. Новые требования к зданиям и сооружениям, расширение круга типов зданий в связи с социально-экономическим развитием. Формирование новой архитектурной эстетики. Хрустальный дворец в Лондоне (Д. Пэкстон), библиотека Св. Женеьевы (А. Лабруст) и Национальная библиотека в Париже (А. Лабруст), вокзалы Кинг Кросс (Я. Хьюбит) и Пэддингтон (И. Бранел, М. Уайт) в Лондоне, Эйфелева башня (Г. Эйфель) и павильон

машиностроения (Ф. Дюбер) в Париже и др. Индустриальные методы строительства. Чикагская школа и ее роль в развитии высотного строительства. Творчество Л. Салливена. Новые тенденции как исток архитектуры XX в.

Тема 6.6. Художественная культура России предреформенной эпохи. Исторические условия развития русской культуры. Влияние на культуру внутренних преобразований Александра I и Николая II. Общие особенности культуры и искусства. Специфика развития литературы: главные черты и основные представители. Архитектура. Ампи́р как господствующий стиль: ключевые характеристики и общественные задачи. Формирование градостроительных принципов: ансамблевый подход к оформлению городской среды. Обращение к мотивам древнерусского зодчества. Творчество А. Захарова: Адмиралтейство в Санкт-Петербурге (1806-1823). Ж. Ф. Т. де Томон: Биржа в Санкт-Петербурге (1805-1810). А. Воронихин: Казанский собор в Санкт-Петербурге (1801-1811). К. Росси: Михайловский дворец (1819-1825), Александринский театр (1816-1834), оформление Дворцовой площади – здания министерства и арка Генерального штаба в Санкт-Петербурге (1819-1829). О. Монферан: Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге (1818-1858). О. Бове: Большой (Петровский) театр в Москве (1821-1824), Триумфальные ворота в Москве (1827-1834). Д. Жилярди: здание Опекунского совета в Москве (1823-1826), дом Луниных в Москве (1818-1823). К. Тон: Храм Христа Спасителя в Москве (1837-1889). Развитие изобразительного искусства. «Золотой век» русской живописи. Расцвет романтизма. Портретный жанр в творчестве О. Кипренского, В. Тропинина. Пейзаж в работах С. Щедрина. Жанры парадного портрета, исторический жанр в творчестве К. Брюллова. Христианские темы в работах А. Иванова. Рождение бытового жанра в русской живописи. П. Федотов, А. Венецианов. Развитие скульптуры. Скульптурное оформление здания Адмиралтейства (арх. А. Захаров) Ф. Щедриным. Преломление героико-исторических мотивов в круглой скульптуре – памятник Минину и Пожарскому И. Мартоса в Москве (1804-1818). Б. Орловский: памятник М. Барклаю-де-Толли и М. Кутузову-Смоленскому в Санкт-Петербурге (1828-1836). Синтез архитектуры и скульптуры. В. Демут-Малиновский, С. Пименов (оформление зданий Горного института, Арки Генерального штаба, Казанского собора в Санкт-Петербурге, 1811-1828). И. Тербенёв (оформление здания Адмиралтейства в Санкт-Петербурге, 1806-1823). Аллегорические сюжеты борьбы человека и природы в скульптурной группе «Укрощение коня» на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге П. Клодта (1833-1850). Декоративно-прикладное искусство. Развитие музыкального и театрального искусств. М. Глинка – основоположник национальной школы музыки, национальной оперы и национального романса. Основные жанры и произведения композитора. Малый театр – центр театральной жизни Москвы. Разделение труппы на драматическую и оперно-балетную (выступления в здании Большого театра). Александринский театр в Санкт-Петербурге: специфика репертуара и постановок. Расцвет романтизма в театре: творчество

П. Мочалова. Плеяда великих русских актёров (В. Каратыгин, М. Щепкин, А. Мартынов). Специфика провинциального театра. Значение культуры и искусства первой половины XIX века для дальнейшего развития русской культуры.

Тема 6.7. Художественная культура России пореформенной эпохи. Исторические условия развития русской культуры. Влияние на культуру внутренних преобразований Александра II. Общие особенности культуры и искусства. Специфика развития литературы: главные черты и основные представители. Общественно-политические и идеологические задачи искусства. Влияние революционно-демократической борьбы на становление новой эстетики. Кризисное состояние архитектуры. Господство эклектики: сущность, специфика. Попытки создания национального стиля. Русско-византийский стиль и неорусское направление. Церковь Воскресения на Крови в Санкт-Петербурге (арх. Парланд, 1883-1907). Исторический музей в Москве (арх. В. Шервуд, 1875-1883). Верхние торговые ряды в Москве (арх. Н. Померанцев, 1889-1893). Московская городская Дума (арх. Д. Чичагов, 1890-1892). Развитие изобразительного искусства. Господство реализма. Создание Товарищества передвижных выставок (1870): причины и специфика деятельности. Художественно-просветительская деятельность передвижников. Расцвет бытового жанра в творчестве В. Перова, В. Пукирева и др. Исторический жанр в работах Н. Ге, В. Сурикова, В. Верещагина, И. Репина. Портретная живопись И. Крамского. И. Айвазовский – великий маринист. Лирический и торжественный пейзаж в работах А. Саврасова, А. Куинджи, И. Левитана, И. Шишкина, В. Поленова. Критический реализм в творчестве В. Максимова, В. Маковского, Н. Ярошенко, И. Прянишникова и др. Сказочно-былинный жанр: В. Васнецов. Реалистические тенденции в скульптуре. Историческая тематика в творчестве М. Антокольского и М. Микешина (Памятник «Тысячелетие России» в Новгороде, 1862): общее и специфика. Развитие портретного жанра в монументальной скульптуре в творчестве А. Опекушина: памятники А. Пушкину в Москве (1880) и Петру I (1872). Декоративно-прикладное искусство. Развитие музыкального и театрального искусства. Открытие Русского музыкального общества (1859), формирование системы музыкального образования. Деятельность композиторов «Могучей кучки». П. Чайковский – великий русский композитор. Балетные, оперные, симфонические музыкальные произведения. Влияние музыкального наследия П. Чайковского на становление и развитие русского национального балета. Процессы демократизации театра. Сосуществование центральных театров в Москве (Малый и Большой театры), Санкт-Петербурге (Александринский театр), значительного числа провинциальных театров и театральных трупп. Драматургия А. Островского и её роль в развитии национального театра. Значение культуры и искусства второй половины XIX века для дальнейшего развития русской культуры.

Тема 6.8. Западная и русская культура рубежа XIX-XX веков. Общая характеристика. Культура рубежа XIX-XX вв. – переломный период в развитии западной культуры. Исторические условия существования

культуры на рубеже XIX–XX вв. Индустриальная цивилизация: достижения и противоречия. Формирование феномена массовой культуры и его истоки. Мировоззренческий кризис конца XIX в. Декаданс как мироощущение эпохи конца XIX в. Отражение декадентских идей в искусстве. Проблема сочетания этического и эстетического начал в искусстве. Эстетизм и дальнейшее развитие идеи «искусства для искусства». Понимание Красоты как организующего начала мира. Место и роль искусства и творца. Истоки искусства XX в. Приоритет новаций и революционные устремления в культуре первой половины XX в. Преобразующая роль культуры. Проблема возможности сосуществования и взаимодействия массовой и элитарной культуры. Проблема сущности и границ искусства. Взаимоотношения Востока и Запада в культурном развитии рубежа XIX–XX вв. и первой половины XX в.

Тема 6.9. Европейская художественная культура рубежа XIX–XX веков. Постимпрессионизм: сущность понятия, его условность и возможность широких трактовок. Стремление преодолеть эмпиризм и созерцательность импрессионизма в творчестве художников, объединяемых понятием постимпрессионизма. Постимпрессионизм как непосредственный исток искусства XX в.

П. Сезанн и его живописные достижения. Тематические и стилистические особенности искусства. В. Ван Гог. Этапы творческого пути и эволюция тематики и стилистики. Экспрессивность творчества. Романтические и символистические тенденции в творчестве П. Гогена. Эстетические воззрения Гогена и его литературное творчество. А. де Тулуз-Лотрек: своеобразие тематики и стилистики. Влияние творчества Тулуз-Лотрека на графику и живопись стиля модерн.

Идеи романтизма в духовной жизни последней трети XIX в. Неоромантизм. Английский неоромантизм в литературе и изобразительном искусстве. Эстетика Дж. Рескина. Творчество художников «Братства прерафаэлитов»: тематические и стилистические особенности. Сочетание натурализма и мистики в картинах У. Х. Ханта. Мистическая символика творчества Д. Россети. Литературные и библейские сюжеты в творчестве Дж. Э. Миллеса. Творчество Э. Берн-Джонса. Идеи утопического социализма и художественная деятельность У. Морриса. Его роль в развитии декоративно-прикладного искусства и дизайна. Позднее творчество художников-прерафаэлитов. Творчество Дж. Уистлера как одного из предшественников модерна.

Рождение символизма во французской литературе. «Манифест символизма» (1886) Ж. Мореаса. Символ и аллегория. Тематика и стилистические особенности искусства символизма. Символизм в живописи. Античные мотивы П. Пюви де Шаванна, М. Дени. Фантастические образы О. Редона, Г. Моро. Творчество художников группы «Наби». Символистская тематика в творчестве Ф. Кнопфа. Символизм в творчестве Э. Мунка – предшественника экспрессионизма. Стилистика модерна в творчестве Э. Мунка. Неоромантические и символические тенденции в творчестве

немецкого художника А. Беклина. Зарождение стиля модерн в изобразительном искусстве и его связь с символизмом.

Возникновение на рубеже XIX-XX вв. стиля модерн. Его эстетическая, тематическая и стилистическая связь с символизмом. Социально-эстетическая концепция модерна. Стиль модерн как отражение идеи синтеза искусств и преобразования Красотой мира и человека. Идея метаморфоз в эстетике и искусстве модерна. Стилистические особенности модерна. Зарождение стиля модерн в изобразительном искусстве в 80-е гг. Основные этапы в развитии стиля и его эволюция.

Стиль модерн в архитектуре. Первая стадия развития модерна – декоративно-орнаментальная. Национальные школы модерна. Французско-бельгийский Ар-нуво: творчество Г. Гимара, А. Ван-де-Вельде, В. Орта. Германский югендстиль и австрийский Сецессион: творчество О. Вагнера, И. Ольбриха, А. Энделя. «Барселонский модернизм» А. Гауди. Своеобразный вариант модерна в «Школе Глазго»: творчество Ч. Макинтоша. Стиль модерн в архитектуре скандинавских стран. Второй этап развития модерна в 1910-е гг. Рационалистические тенденции модерне. Творчество О. Перре, П. Беренса, А. Лооса. Органическая архитектура Ф. Л. Райта.

Развитие модерна в изобразительном искусстве. Книжная и плакатная графика модерна. Журналы эпохи модерна и их роль в становлении и популяризации стиля. Творчество крупнейших мастеров. Искусство графики О. Бердсли. Графическое творчество Г. Фогелера. Живопись модерна: тематические и стилистические особенности. Творчество крупнейших европейских мастеров. Особенности творческой манеры Г. Климта и А. Мухи. Дж. Уистлер и значение его творчества для формирования особенностей интерьеров в стиле модерн. Ф. Штук и его роль в развитии югендстиля. Декоративно-прикладное искусство модерна. Творчество крупнейших мастеров Европы и Америки. Значение модерна для дальнейшего развития европейского искусства XX в.

Тема 6.10. Русская художественная культура рубежа XIX-XX веков. Исторические условия развития русской культуры. Рубеж веков как переломная эпоха во всех сферах жизни России. Общие особенности культуры и искусства. Обновление художественного языка. Усиление демократических начал в искусстве. Рост числа музеев (Русский музей в Санкт-Петербурге, 1899; Музей изящных искусств в Москве, 1912). Специфика развития литературы: главные черты и основные представители. Развитие архитектуры. Формирование стиля модерн. Его эстетическая, тематическая и стилистическая связь с символизмом. Социально-эстетическая концепция модерна. Стиль модерн как отражение идеи синтеза искусств и преобразования Красотой мира и человека. Идея метаморфоз в эстетике и искусстве модерна. Стилистические особенности модерна. Деятельность «абрамцевского кружка». Московский вариант стиля модерн в творчестве А. Щусева (Казанский вокзал, 1913-1926), Ф. Шехтеля (Ярославский вокзал, 1902-1904; Особняк Рябушинского, 1900), В. Валькотта (Гостиница «Метрополь», 1899-1905). Стиль модерн в архитектуре Санкт-Петербурга («северный модерн»).

Специфика «северного модерна». Архитектор доходных домов Ф. Лидваль (доходный дом на Каменноостровском проспекте, 1899-1904; гостиница «Астория», 1908). Декоративно-прикладное искусство модерна. Изменения в скульптуре. Рост интереса к мелкой пластике и новым материалам (дерево, глина, пластилин). «Деревенская любовь» В. Беклемишева (1896). П. Трубецкой: основные произведения, специфика творческого метода («Лев Толстой на лошади», 1900; Памятник Александру III, 1900-1906). Черты импрессионизма в творчестве А. Голубкиной: «Дед» (1892), «Волна» (1901), «Марья» (1901-1906). Герои народной деревянной скульптуры, мифологические персонажи и социальные типы в творчестве С. Конёнкова («Эос», 1912; «Стрибог», 1910; «Рабочий-боевик», 1905). Символизм в работах А. Матвеева (надгробие В. Борисова-Мусатова, 1910-1912; «Задумчивость», 1906). Специфика живописи. Религиозные темы в работах М. Нестерова. К. Коровин – русский импрессионист. Женские образы и исторические сюжеты в творчестве В. Серова. Символизм в живописи М. Врубеля. В. Борисов-Мусатов – «любование прошлым». Возникновение и деятельность художественных объединений. «Мир искусства»: специфика творческой программы и основные представители (А. Бенуа, Л. Бакст, Е. Лансере, К. Сомов, М. Добужинский). Союз русских художников: специфика творческой программы и основные представители (Б. Кустодиев, К. Юон, И. Грабарь, З. Серебрякова). «Голубая роза»: специфика творческой программы и основные представители (П. Кузнецов, М. Сарьян). «Бубновый валет»: специфика творческой программы и основные представители (П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, А. Куприн). «Ослиный хвост»: специфика творческой программы и основные представители (М. Ларионов, Н. Гончарова). Примитивизм в живописи: Н. Пирсmani. «Союз молодёжи»: творческое объединение авангардных художников. М. Шагал – «бунтарь и мечтатель». К. Малевич – от реализма к супрематизму. Супрематизм: основные положения теории и специфика творческого метода. К. Петров-Водкин: темы революции и любви. Основоположник абстракционизма – В. Кандинский. Аналитическое искусство П. Филонова. В. Татлин – художник русского авангарда. Развитие театрального и музыкального искусства. Открытие Московского художественного театра (1898). Реформаторы театральной системы К. Станиславский и В. Немирович-Данченко. Сценический реализм и синтез искусств как основные принципы нового театра. Деятельность театра В. Комиссаржевской. Художественные эксперименты в театрах В. Мейерхольда и Н. Таирова. Дальнейшее развитие музыкального образования. Усиление лирического начала в музыкальных произведениях. Великие композиторы Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, А. Скрябин: специфика творчества и главные произведения. Роль Мариинского, Большого театров, частной оперы в Москве в развитии национального музыкального искусства. Выдающийся русский певец Ф. Шаляпин. Развитие национальной балетной школы. А. Карсавина. А. Павлова, В. Нежинский – «звёзды» русского балета. «Русские сезоны» С. Дягилева: триумф русского искусства в Европе. М.

Фокин – крупнейший новатор русского балета. Вклад И. Стравинского в развитие русского балета. Значение культуры и искусства второй 1900-1917 гг. для дальнейшего развития русской культуры.

Раздел VII. Художественная культура XX в.

Тема 7.1. Культура Европы и Америки первой половины XX в.
Градостроительные концепции начала XX в.: попытка решения социальных и градостроительных проблем. Социальный утопизм градостроительных концепций. «Город-сад» Э. Говарда. Линейный город Сириа-и-Матта. «Промышленный город» Т. Гарнье. «Город будущего» А. Сант-Элиа. Дезурбанизм. Урбанизм. Ле Корбюзье – идеолог урбанизма. «Лучезарный город». Проект «Вуазен». Афинская хартия (1933) и новые принципы градостроительного проектирования.

Основные тенденции в развитии архитектуры первой половины XX в. Национальный романтизм в архитектуре. Расцвет направления в Дании, Финляндии, Швеции. Основные творцы и памятники. Неоклассицизм «первой волны» в архитектуре начала XX в. Основные творцы и памятники. Неоклассицизм «второй волны» в 30-40-е гг. в архитектуре Европы и США.

Функционализм – главное архитектурное явление первой половины XX в. Принципы и стилистические особенности функционализма. Связь архитектурных форм функционализма с развитием авангардного искусства. Архитектурная школа Баухауза в Дессау и Веймаре. Творчество В. Гропиуса и М. ван дер Роэ. Ле Корбюзье – теоретик функционализма. «К архитектуре» (1923). Пять принципов новой архитектуры и модулов. Эволюция творчества Ле Корбюзье. Взаимовлияние функционализма и советского конструктивизма. Формирование Международного конгресса современной архитектуры (CIAM). Функционализм и развитие декоративно-прикладного искусства.

Поиски экспрессивной пластичной архитектуры. Башня Эйнштейна Э. Мендельсона в Потсдаме и другие памятники.

Стиль Ар-деко 20-30-х гг. Стилистические особенности. Переплетение влияний модерна и рационалистических тенденций. Ар-деко в архитектуре. Строительство офисных небоскребов в США. Проявление ар-деко в декоративно-прикладном искусстве.

Значение архитектурно-градостроительных достижений первой половины XX в. для дальнейшего развития зодчества. Формирование дизайна как особого вида пространственных искусств.

Художественно-эстетическая система модернизма. Понятие модернизма. Время возникновения и истоки. Связь с историческими условиями эпохи. Эстетическая концепция модернизма Антитрадиционализм и революционный характер. Расширение объекта искусства и изобразительных средств. Конструирование новой реальности. Определяющая роль творческой индивидуальности в модернизме. Концептуальность и философичность модернизма.

Фовизм – одно из первых направлений модернизма. История возникновения и круг художников. Определяющая роль цветового пятна в

произведениях фовистов. А. Матисс – крупнейший представитель фовизма. Эволюция и стилистические особенности его творчества. Другие представители фовизма: М. Вламинк, А. Дерен, Р. Дюфи, К. ван Донген, Ж. Руо.

Экспрессионизм. Основные эстетические принципы. Экспрессия цвета и жесткость графической формы как выражение трагедии человека. Объединение «Мост». Творчество Э. Кирхнера как яркого представителя и главы группы «Мост». Творческие искания других участников группы «Мост» – Э. Хеккеля, К. Шмит-Ротлуффа, Э. Нольде, М. Пехштейна. Объединение «Голубой всадник». Круг художников: В. Кандинский, Ф. Марк, А. Маке, А. Явленский. Тенденция к абстрактной живописи. «Вторая волна» экспрессионизма. Трагедия войны в творчестве О. Дикса и Г. Гросса. «Лирический экспрессионизм». Творчество А. Модильяни, М. Шагала и других его представителей.

Кубизм. История возникновения и истоки. Основные эстетические принципы. Понимание геометрической формы как высшей красоты. Аналитический и синтетический периоды кубизма. П. Пикассо и его роль в искусстве XX в. Кубистическое творчество. Ж. Брака. Творческие искания Х. Гриса, Ф. Леже.

Футуризм – искусство будущего. Теоретические манифесты итальянских футуристов. Идеологизированный характер футуризма. Футуризм в изобразительном искусстве: тематические и стилистические особенности. Творчество К. Карра, У. Боччони, Дж. Балла, Дж. Северини. Русский футуризм и кубофутуризм.

Абстракционизм. Живописные истоки. Лирический абстракционизм – искусство цветового пятна. В. Кандинский – основоположник абстрактного искусства. Эстетические теории В. Кандинского «О духовном в искусстве» и другие работы. Абстрактный экспрессионизм и ташизм 30-50-х гг. Творчество Дж. Поллака, В. де Кунинга. Геометрический абстракционизм. Супрематизм. История возникновения и эстетика. К. Малевич и его книга «От кубизма и футуризма к супрематизму» и другие теоретические работы. Группа «Стиль». Творчество П. Мондриана. Конструктивизм и его эволюция от плоскости к объему. Значение теории и практики конструктивизма и супрематизма для развития скульптуры и архитектуры XX в.

Эпатирующее искусство дадаизма. Возникновение течения, происхождения термина, историко-социальные корни. Литературный дадаизм: Т. Тцара, А. Бретон и др. Стилистические особенности изобразительного языка дадаистов. Артефакт. Проблема границы искусство/неискусство. Группы дадаистов («291», «391»). Творчество М. Дюшана и других дадаистов: М. Рея, М. Эрнста, К. Швиттерса и др.

Сюрреализм. Происхождение понятия и предыстория направления. Манифест 1924 г.: эстетико-философские основы. Национальные варианты сюрреализма. Предтеча сюрреализма Дж. де Кирико. С. Дали – наиболее талантливый и глубокий художник сюрреализма. Многосторонность

творчества и его основные этапы. Творчество М. Эрнста, А. Масона, И. Танги, Р. Магритта, Х. Миро и других художников-сюрреалистов.

Модернизм как доминирующее явление в искусстве первой половины XX в.

Условность понятия «реализм» в искусстве XX в. Многообразие реалистических исканий. Живописный реализм. Социальный реализм. Социальный реализм XX в. – отклик на революционные потрясения. Натурализм. Примитивизм. Национальные художественные школы реализма. Примитивизм и «наивное творчество» в живописи. Творчество А. Руссо. Живописный реализм. А. Марке, М. Утрилло, Р. Кент.

Социальный реализм. «Школа мусорного ящика» (группа «Восемь») – крупнейшее явление в искусстве США начала XX в. Творчество Р. Генри и художников группы «Восемь». Социальное искусство Мексики. «Мурализм». Синтез архитектуры и живописи. Творчество Х. Ороско, Д. Риверы, Д. Сикейроса.

Взаимоотношения реализма и модернизма. Магический реализм. Риджионализм. Истоки, круг тем и состав художников. Творчество Г. Вуда. Т. Бентона, С. Кэрри. «Новая вещественность». Стилистические особенности живописи А. Канольдта и других художников «Новой вещественности». Послевоенное творчество О. Дикса, Г. Гросса.

Развитие скульптуры в первой половине XX века. Новые задачи, творческие принципы, материалы. Скульптура как элемент дизайна городской среды. «Школа Родена». Творчество А. Майоля и неоклассические традиции в скульптуре. А. Бурдель – экспрессия пластики. Модернизм в скульптуре. Кубистическая скульптура П. Пикассо, Н. Архипенко, Ж. Липшица. Скульптурный экспрессионизм в творчестве Э. Барлаха и К. Кольвиц. Футуристическая скульптура У. Боччони. «Органическая скульптура» Х. Арпа. Дадаизм и сюрреализм в скульптуре: Х. Арп, А. Джакомеги, С. Дали. Беспредметные тенденции в скульптуре. К. Брынкуси. Возникновение кинетического искусства. Мобили А. Кольдера. Конструктивистская скульптура Н. Габо, А. Певзнера.

Тема 7.2. Культура Европы и Америки второй половины XX в. Основные тенденции развития культуры второй половины XX в. Этапы культурного развития и их особенности. Общие особенности и региональная и национальная специфика в развитии мировой культуры. Формирование постиндустриального общества, его специфические черты и особенности духовной жизни. Проблема глобализации культуры. Новый уровень взаимоотношений культур Запада и Востока. Формирование феномена постмодернизма. Происхождение и сущность понятия. Исторические корни постмодернизма. Философские и эстетические теории (Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Делез, Ж. Бодрийар, Ж. Деррида, Ф. Фукуяма и др.). Место и роль искусства во второй половине XX в., формы его бытия. Новые тенденции в развитии искусства после Второй мировой войны. Определяющая роль США в развитии новых тенденций искусства. Разочарование в модернизме и его активная критика. Многообразие форм и методов художественного

творчества, направлений и течений в искусстве. Специфика развития разных видов искусства. Определяющая роль постмодернизма в западном искусстве последней трети XX в. Характерные черты постмодернизма в искусстве. Историзм. Полистилистика и метафоричность языка. Принцип игры и иронии. «Симулякры». Проблема авторства. «Двойное кодирование» – попытка стирания граней между элитарным и массовым искусством в эпоху культурного универсализма. Модернизм и постмодернизм: проблема граней искусство/неискусство; творец/потребитель. Неоавангард. Трансавангард.

Градостроительное проектирование после Второй мировой войны. Основные градостроительные идеи. Реализация идеи городов-спутников. Теория и практика микрорайонного проектирования. План «Большого Лондона» П. Аберкромби и его влияние на мировое градостроительство. Градостроительная деятельность Ле Корбюзье: проектирование и строительство Чандигарха. Проект г. Бразилиа Л. Куста (1957). О. Нимейер и застройка г. Бразилиа. Проект «Токио – 1960» К. Танге. Социальный утопизм градостроительных преобразований. Антиутопии.

Перемещение центра архитектурных поисков в США после Второй мировой войны. Многообразие тенденций. Дальнейшее развитие идей функционализма и превращение его в интернациональный стиль. Послевоенное творчество М. ван дер Роэ в США. «Стиль Миса». Творчество Э. Сааринена. Послевоенное творчество Ле Корбюзье, В. Гропиуса, Ф. Л. Райта. Критика «современной архитектуры». Распад CIAM (1956). Неофункционализм (неомодернизм). Творчество Р. Майера, Р. Колхааса. Постфункционализм. Японский метаболизм и постметаболизм конца XX века. (К. Танге, К. Курокава, К. Кикутакэ и др.). Концепция «тотального дизайна» Р. Б. Фуллера. Геодезический купол и проблема границы, архитектура/не архитектура (архитектура/окружающая среда). Монументализм «архитектуры большого бизнеса» 60-70-х гг. в США. «Супернебоскребы». Развитие технологий проектирования и строительства. П. Л. Нерви. Хай-тек в архитектуре. Творчество Р. Пиано, Р. Роджерса, Н. Фостера, Н. Гримшоу, С. Калатрава. Смещение центра архитектуры «высоких технологий» в страны Юго-Восточной Азии. Азиатские супернебоскребы конца XX века.

Постмодернизм в архитектуре второй половины XX века. Теория постмодернизма в архитектуре. Историзирующее начало и ироничный эклектизм в архитектуре постмодернизма. Идея контекстуализма. Постмодернистский «неоклассицизм»: творчество Ч. Мура, Р. Бофилла и мастерской «Гальер де архитектура». Абстрактные версии классических элементов в «кубизме» М. Грейвза. Необарокко П. Портогези. «Присутствие истории» в творчестве Ф. Джонсона. Неорационализм А. Росси, М. Ботта. Обращение к советскому авангарду 20-х гг. в творчестве З. Хадид. Многообразный метафоризм и ассоциативность архитектурных решений Х. Холляйна. Деконструктивизм – олицетворение деконструкции и децентрирования в архитектуре. Творчество П. Эйземана, Ф. Гэри, Д. Либескинда, Г. Бенеша, «КООП Химмельблау».

Пластицизм и неоэкспрессионизм в архитектуре. Неопластицизм в творчестве И. Уотсона, Э. Сааринена, О. Нимейера и др. Минимализм в архитектуре 80-90-х гг. Биоархитектура (экологическая архитектура) – новое направление в развитии архитектурного творчества.

Основные тенденции развития изобразительного искусства. Кризис модернизма после Второй мировой войны. Неореализм в изобразительном искусстве. Истоки, эстетика, история развития, социально-критическая тенденция. Р. Гуттузо – крупнейший представитель неореализма Италии. Неореализм во Франции. Творчество А. Фужерона. Послевоенное творчество мексиканских художников-«муралистов». Взаимоотношение реализма и модернизма. Гиперреализм: эстетическая концепция и основные творцы.

Дискуссия 80-х гг. о содержании реализма. «Реализмы» середины и конца XX века. Модернизм и постмодернизм в искусстве. Поп-арт: история возникновения и эстетическая концепция. «Отцы» поп-арта – Р. Раушенберг и Дж. Джонс. Нью-Йоркская школа поп-арта: Э. Уорхолл, Р. Лихтенштейн, К. Ольденбург. Английский поп-арт в творчестве Р. Гамильтона. Роль и значение поп-арта для дальнейшего развития искусства. Искусство антиобъекта: боди-арт, ленд-арт. Акционизм в современном искусстве: хепенинг, перформанс. Творчество А. Капроу. Абстракционизм второй половины XX в.: многообразие вариаций. Оп-арт. Творчество В. Вазарели. Минимализм. Концептуализм: идея как произведение искусства. Дж. Кошут – главный идеолог концептуализма («Искусство после философии»). Новые технологии и изобразительное искусство. Видеоарт. Компьютер и искусство. Проблема авторства и рукотворности произведений.

Скульптура второй половины XX в. Продолжение развития тенденций первой половины XX в. и новые явления. Творчество Дж. Манцу. «Витализм» в монументальной скульптуре Г. Мура. Современные тенденции развития искусства. Обзор европейских и мировых художественных выставок как зеркало современного искусства. Многообразие и равноправие тенденций. Проблема специфики языка искусства.

Расцвет европейского театра на рубеже XIX-XX вв. Тематические и стилистические особенности драматургии, связь с направлениями и течениями в европейском изобразительном искусстве. Новаторство художественной системы. Театр идей и театр абсурда в середине XX в. Новые музыкальные жанры и новаторство в музыкальном искусстве. Начало атональной музыки. Феномен поп-музыки. Становление и развитие мюзикла. Крупнейшие композиторы западного мира XX в. Особенности развития оперного и балетного искусства. Влияние «Русских сезонов» С. Дягилева на развитие европейского балета. Рождение искусства кино в XX в. Особенности художественного языка киноискусства. Основные этапы развития. Немое кино: жанровые и стилистические особенности, основные творцы. Звуковое кино первой половины–середины XX в.: тематические и стилистические особенности, основные творцы. Отражение в кинематографе основных направлений и течений искусства XX в. Мировые центры киноискусства. Становление и развитие Голливуда. Современная драматургия и

киноискусство. Постмодернизм в театре и кино. Кинофестивали как зеркало современного состояния и тенденций развития киноискусства.

Тема 7.3. Советская художественная культура 1917-1991 гг.
Исторические условия развития культуры. Основные принципы тоталитарной культуры. Структура управления культурой в тоталитарном государстве. Специфика развития советской литературы: главные черты и основные представители. Функции искусства в тоталитарной культуре. Особенности существования и развития видов искусства в тоталитарной культуре. Влияние революции 1917 года на развитие культуры. Усиление административного и идеологического контроля за культурой и искусством. Формирование системы художественных объединений и союзов. Возникновение новых видов художественной деятельности: кино, реклама, дизайн. Становление новых принципов архитектуры и градостроительства. Ликвидация демократических принципов. Монополизация государством строительной инициативы. Роль архитектуры как способа преобразования общества. Задачи «строительства нового мира». Утопизм ранней советской архитектуры. Градостроительные конкурсы: проект перепланировки Москвы Н. Ладовского (1932). Развитие новых принципов расселения: спор «урбанистов» (братья Веснины) и «дезурбанистов» (М. Гинзбург). Традиция и авангард в архитектуре. Попытка создания «революционного стиля» на базе архитектурных форм прошлого. Влияние традиций восточной архитектуры. Памятник «Борцам революции» на Марсовом поле в Ленинграде (арх. Л. Руднев, 1917-1919), Мавзолей В. И. Ленина в Москве (арх. А. Щусев, 1924-1930). Архитектурное новаторство. Позднее творчество В. Татлина: проект памятника III Интернационалу (1919-1920). Московская радиобашня (инж. В. Шухов, 1922). К. Мельников: собственный дом архитектора (1927-1929); Дом культуры им. И. Русакова (1927-1929). Роль художественных организаций в развитии архитектуры. Ассоциация новых архитекторов (АСНОВА). Объединение современных архитекторов (ОСА). Развитие принципов функционализма. Конструктивизм как основной подход к проектированию здания. Пять принципов функциональной архитектуры Ле Корбюзье и их адаптация к советской строительной практике. Изменение курса развития архитектуры в 30-е годы. Создание единого Союза архитекторов СССР (1932). Учреждение Академии архитектуры СССР (1933). Использование наследия Античности и Возрождения в творчестве И. Жолтовского. «Сталинский классицизм»: социальные задачи и основные принципы строительства. Высотные здания Москвы: феномен советских небоскрёбов. Изменение курса развития архитектуры в 50-е годы: отказ от «архитектурных излишеств и украшения». Использование новых материалов и технологий в типовом строительстве. Формирование нового типа жилища («хрущёвки», «брежневки»). Обновление градостроительных принципов: прямолинейность, аскетизм, преобладание геометрических форм со сплошным остеклением: Кремлёвский дворец съездов (арх. М. Посохни, А. Мндоянц, 1959-1961), ансамбль проспекта Калинина в Москве (арх. М. Посохни, А. Мндоянц, 1963), здание Театра драмы и комедии на Таганке в Москве (арх. А. Анисимов, 1974-

1981). Строительный бум в эпоху «Перестройки». Возрождение многообразия в архитектуре.

Развитие скульптуры. Новые задачи монументальной скульптуры: наглядная агитация и создание образа героической эпохи. Создание плана монументальной пропаганды (1918). Воздвижение памятников политическим деятелям. Использование классических традиций скульптуры и социально-ангажированных тем: творческий метод И. Шадра («Булыжник – оружие пролетариата, 1927»), В. Мухиной («Крестьянка», 1927). Влияние соц.реализма на тематическое и стилистическое содержание скульптуры. Новая волна монументализма в 30-е годы. М. Манизер: создание монументальных ансамблей (памятники В. Чапаеву в Куйбышеве, 1932 и Т. Шевченко в Харькове, 1934). Скульптурное оформление советского павильона на Всемирной выставке 1937 года в Париже: скульптурная группа В. Мухиной «Рабочий и колхозница» (1937). Послевоенный этап развития скульптуры. Развитие двух тенденций: парадно-героической, официальной («Воин-освободитель» в Берлине, ск. Е. Вучетич, 1946-1949) и реалистически-индивидуализирующей, неофициальной («Портрет полковника Б. Юсупова» В. Мухиной, 1947). Развитие ландшафтной скульптуры. Авангард в скульптуре. Творчество Э. Неизвестного. Смена ориентаций в скульптуре на рубеже 80-90 годов.

Развитие советской живописи. Борьба официального искусства и авангарда. Поворот к реализму. Деятельность общества молодых художников (ОБМОХУ): развитие советского дизайна. Дискуссии «станковистов» и «производственников». Начало движения конструктивизма. Идея синтеза искусств в «проунах» Э. Лесицкого. Художественные объединения 20-30-х годов. Организация Высших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). Ассоциация художников революционной России (АХРР): специфика программы и основные представители (Н. Греков, А. Бродский, Н. Малютин). Общество станковистов (ОСТ): специфика программы и основные представители (Д. Штеренберг, А. Дейнека, Ю. Пименов, А. Лабас). Объединение художников «Маковец»: специфика программы и основные представители (В. Чекрыгин, А. Фонвизин, Л. Жегин). Образование единого Союза художников СССР (1932). Формирование принципов социалистического реализма и их отражение в творчестве художников (А. Герасимова, Б. Иогансона, А. Древина, М. Соколова). Развитие искусства графики: книжная миниатюра и политический плакат. Создание Академии художеств СССР (1947) и утверждение учебно-производственной системы. «Суровый стиль» в живописи 50-60 годов: возврат к идеалам революционной эпохи. Судьба «простого советского человека» в работах П. Никонова, Н. Андропова. Феномен «шестидесятников». Формирование художественной оппозиции официальному искусству («самиздат», авторская песня, полуофициальные выставки). Усиление контактов с зарубежным изобразительным искусством. «Лианозовская группа» (Е. Кропивницкий, В. Немухин, О. Рабин). «Бульдозерная выставка». Противостояние нонконформистов и власти. Соц-

арт: специфика программы и художественного метода. Декоративно-прикладное искусство Советского союза. Развитие театрального, балетного, музыкального искусства 1917-к.80-х годов. Налаживание международных контактов в 20-е годы. Деятельность драматических театров (Малого театра, МХАТа, Камерного театра, Студии им. Е. Вахтангова) и Большого театра. Деятельность советских артистов в годы Великой отечественной войны: выступления на фронте и тылу. Создание первого фронтового театра «Искра». Фронтовые филиалы Малого театра и театра им. Вахтангова, комсомольский театр ГИТИСа. Специфика советского театра в 1945-к.80-х годов. Искусство советской песни. Роль песни как средства пропаганды. Творчество композиторов-песенников. Песни военных лет. Песенное творчество В. Высоцкого. Синтез песенного и киноискусства. Кино – «главнейшее из искусств». Идеологические задачи советского кинематографа. Великие советские режиссёры – С. Эйзенштейн, Я. Протазанов, Д. Вертов, И. Пырьев, А. Роом, Ф. Эрмлер, М. Калатозов, Г. Чухрай, С. Бондарчук, Л. Гайдай, Э. Рязанов и др. Творчество советских документалистов (Л. Варламов, И. Копалин). Эволюция героя в советском киноискусстве. Появление режиссёров-новаторов в 70-е-80-е годы. Творчество А. Тарковского, А. Германа. Изменения в сфере кинематографа в период «Перестройки». Значение культуры и искусства советской эпохи для дальнейшего развития русской культуры.

Тема 7.4. Современная художественная культура России. Исторические условия развития культуры. Реформирование культурной сферы в связи с тотальными изменениями в государстве. Общие особенности культуры и искусства. Ликвидация государственного контроля за культурой. Этап становления постсоветского художественного пространства: преодоление наследия тоталитарной системы. Усиление контактов с зарубежными культурными практиками. Формирование новой эстетики. Свобода и эклектизм как новые принципы художественного творчества. Сосуществование и взаимодействие классического искусства и художественного эксперимента. Коммерциализация художественной культуры. Проблема презентации произведений искусства: традиционные выставки и новаторские формы (биеналле, триеналле и пр.). Развитие архитектуры. Стилевой эклектизм. Основные тенденции градостроительной практики: рост архитектуры «ввысь», эксплуатация свободного пространства, озеленение городской среды, развитие малых архитектурных форм и пр. Архитектура хай-тека и деконструктивизма в России. Проблема «качества» произведений и сочетаемости новых архитектурных сооружений с исторической средой. Современная архитектура Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска: общее и специфика. Основные тенденции развития изобразительного искусства. Стилевое и жанровое разнообразие. Современная живопись и скульптура Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска: общее и специфика. Акционизм как явление культуры. Формы акционального искусства: перформанс, хэппенинг, инсталляция, флешмоб. Новые виды артобъектов: бодиарт, татуаж, пирсинг, шрамирование. Специфика

театрального и балетного искусств. Сосуществование классического и новаторского театра и балета. Деятельность академических театров в столицах и провинции: традиции и новаторства. Роль автора, режиссёра, постановщика в концептуальном оформлении произведения. «Адаптационный театр». Акцентировка телесности как новая форма репрезентации сюжета. Синтез искусств в театральных и балетных постановках. Постмодернистский театр в России: В. Мирзоев. Школа экспериментального балета в России: Г. Абрамов, О. Бавдилович, А. Сигалова. Специфика современного российского кинематографа и музыкального искусства. Основные перспективы развития современной художественной культуры России.

1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

В данном разделе приведены планы семинарских занятий по темам, которые предполагают самостоятельное изучение студентами. Материалы данного раздела призваны помочь в организации самостоятельной работы студентов и дать конкретные методические указания по освоению определенных тем дисциплины «Мировая художественная культура».

Семинар № 1. «Художественная культура Византии»

Вопросы для обсуждения:

1. Исторические условия существования культуры:

- хронологические рамки;
- пересечение античных и восточных традиций;
- роль православной традиции;
- взаимодействие светского и православного начала в культуре.

2. Византийская эстетика:

- сложение византийской эстетики;
- содержание художественного канона;
- специфика эстетической мысли Византии: содержание категорий свет, цвет, символ, образ, красота и пр.

3. Византийская архитектура:

- этапы развития;
- Константинополь: градостроительные принципы и достопримечательности;
- базиликальные храмы и купольные базилики;
- центрические сооружения;
- развитие архитектуры в период второго рассвета византийского искусства;
- переход к крестово-купольному типу храма.

4. Модель мира в византийском искусстве:

- космогоническая символика интерьера и экстерьера храма. Символика православного храма.

5. Византийская икона:

- возникновение и развитие иконописи;

- функции иконы;
- формирование иконостаса;
- иконоборческий период: причины и последствия.
- 6. Литература Византии: религиозные и светские жанры;
- 7. Светская культура: придворные церемонии, пиры, охоты, игры на ипподроме, праздники и пр.
- 8. Значение византийской культуры и искусства для развития стран «православного региона» и европейской культуры.

Литература:

1. Аверинцев, С. Поэтика ранневизантийской литературы / С. Аверинцев. – М.: Мысль, 1977. – 562 с.
 2. Бычков, В. В. Византийская эстетика В. В. Бычков. – М.: Искусство, 1977. – 614 с.
 3. Культура Византии IV-первой половины VII в. / Под ред. А. Н. Мезенцева. – М.: Наука, 1984. – 590 с.
 4. Культура Византии VII-XII вв. / Под ред. А. Н. Мезенцева. – М.: Наука, 1986. – 566 с.
 5. Культура Византии XIII-первой половины XV вв. / Под ред. А. Н. Мезенцева. – М.: Наука, 1987. – 646 с.
 6. Литаврин, Г. Как жили византийцы / Г. Литаврин. – М.: Искусство, 1974. – 288 с.
 7. Удальцова, Б. В. Византийская культура / Б. В. Удальцова. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 418 с.
- Также см. п. 1.3.

Семинар № 2. «Художественная культура итальянского Возрождения»

Вопросы для обсуждения:

1. Специфика эстетики эпохи Возрождения. Место искусства в культуре Возрождения:
 - теоретическое осмысление искусства в работах Альберти, Леонардо, Палладио, Гиберти, Дюрера и пр.;
 - новые подходы к изобразительному искусству: изучение перспективы, цвета, анатомии человеческого тела (штудии), законов освещения и пр.;
2. Проторенессанс. Формирование новой культуры:
 - расцвет итальянской литературы; творчество А. Данте, Ф. Петрарки, Д. Боккаччо;
 - архитектура и изобразительное искусство; своеобразие характера готики в итальянской архитектуре;
 - скульптура и ее ведущая роль в системе пластических искусств; ее переходный характер и связь с романским и готическим искусством; значение античного наследия;
 - живописные школы и их мастера.
3. Раннее Возрождение:

- архитектура: обращение к античному наследию; творчество Ф. Брунеллески и Л.-Б. Альберти;
- скульптура: творчество Донателло;
- живопись Флоренции: преодоление готики, развитие и переработка реалистических традиций Джотто; творчество Мазаччо и С. Боттичелли.

4. Высокое Возрождение. Стилистические особенности искусства Высокого Возрождения:

- синтез архитектуры, живописи и скульптуры;
- Л. да Винчи как основоположник искусства Высокого Возрождения;
- творчество Рафаэля и Микеланджело;
- роль колористики в венецианском искусстве; творчество Джорджоне, Тициана.

5. Позднее Возрождение:

- творчество П. Веронезе и Я. Тинторетто;
- маньеризм: художественные особенности и творчество крупнейших мастеров;
- архитектура позднего Возрождения в Италии.

6. Музыкальное и театральное искусство эпохи Ренессанса. Жанровые особенности драматургии. Зарождение «комедии дель арте» как величайшее достижения итальянского театра этого времени.

7. Значение культуры и искусства Возрождения для дальнейшего культурного развития Европы, для принципов и особенностей западного искусства.

Литература:

1. Алпатов, М. В. Художественные проблемы итальянского Возрождения / М. В. Алпатов. – М.: Искусство, 1975. – 390 с.

2. Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: в 5-ти т. / Д. Вазари. – М.: ТЕРРА, 1996.

3. Вельфлин, Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса / Г. Вельфлин. – Л.: Знамя, 1984. – 398 с.

4. Виппер, Б. Р. Итальянский Ренессанс XIII-XVI вв. / Б. Р. Виппер. – М.: Искусство, 1977. – 560 с.

5. Виппер, Б. Р. Ренессанс, барокко, классицизм / Б. Р. Виппер. – М.: Искусство, 1977. – 560 с.

6. Гуковский, М. А. Итальянское Возрождение / М. А. Гуковский. – М.: 1981. – 498 с.

7. Колпинский, Ю. Образ человека эпохи Возрождения в Италии / Ю. Колпинский. – М.: Искусство, 1978. – 392 с.

8. Лазарев, В. Н. Происхождение итальянского Возрождения / В. Н. Лазарев. – М.: Искусство, 1959. – 450 с.

9. Палладио, А. Четыре книги об архитектуре / А. Палладио. – М.: Искусство, 1996. – 590 с.

10. Тэн, И. Философия искусства: Об идеале в искусстве. Италия. Нидерланды. Греция / И. Тэн. – М.: Республика, 1996. – 351 с.

Также см. п. 1.3.

Семинар № 3. «Стиль модерн в европейской художественной культуре рубежа XIX-XX веков»

Вопросы для обсуждения:

1. Национальные школы модерна:
 - французско-бельгийский ар-нуво: творчество Г. Гимара, А. Ван-де-Вельде, В.Орта;
 - германский югендстиль и австрийский Сецессион: творчество О. Вагнера, И. Ольбриха, А. Энделя;
 - «Барселонский модернизм» А. Гауди;
 - американский вариант модерна: «Школа Глазго», творчество Ч. Макинтоша;
 - стиль модерн в архитектуре скандинавских стран.
2. Второй этап развития модерна в 1910-е гг. Рационалистические тенденции в модерне. Творчество О. Перре, П. Беренса, А. Лооса. Органическая архитектура Ф.Л. Райта (1869-1959).
3. Живопись модерна. Особенности творческой манеры Г. Климта; А. Мухи. Дж. Уистлер и значение его творчества для формирования особенностей интерьеров в стиле модерн. Ф. Штук и его роль в развитии югендстиля.
4. Книжная и плакатная графика модерна. Искусство графики О. Бердсли. Графическое творчество Г. Фогелера.
5. Декоративно-прикладное искусство модерна.

Литература:

1. Горюнов, В. С. Архитектура эпохи модерна / В. С. Горюнов. – М.: Спб.: Знак, 1992. – 398 с.
2. Мидан, Ж. Модерн. Франция / Ж. Мидан. – М.: Абриз, 1999. – 560 с.
3. Сабарьянов, Д. В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы / Д. В. Сабарьянов. – М.: Премия, 2001. – 490 с.
4. Фар-Беккер, Г. Искусство модерна / Г. Фар-Беккер. – М.: Веста, 2000. – 720 с.

Также см. п. 1.3.

Семинар № 4. «Искусство России рубежа XIX-XX веков»

Вопросы для обсуждения:

1. Специфика русской живописи рубежа веков:
 - творчество М. Нестерова, К. Коровина, В. Серова, М. Врубеля, В. Борисова-Мусатова;
 - возникновение и деятельность художественных объединений. «Мир искусства» (А. Бенуа, Л. Бакст, Е. Лансере, К. Сомов, М. Добужинский);
 - союз русских художников (Б. Кустодиев, К. Юон, И. Грабарь, З. Серебрякова);

- «Голубая роза» (П. Кузнецов, М. Сарьян);
 - «Бубновый валет» (П. Кончаловский, И. Машков, А. Лентулов, Р. Фальк, А. Куприн);
 - «Ослиный хвост» (М. Ларионов, Н. Гончарова);
 - творчество «внестилевых» художников (М. Шагал, В. Кандинский, К. Петров-Водкин, П. Филонов, В. Татлин)
3. К. Малевич. Супрематизм: основные положения теории и специфика творческого метода.
2. Развитие театрального искусства:
- Открытие Московского художественного театра. К. Станиславский и В. Немирович-Данченко;
 - Театр В. Комиссаржевской;
 - художественные эксперименты в театрах В. Мейерхольда и Н. Таирова;
3. Развитие музыкального и балетного искусства:
- наследие Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова, А. Скрябина;
 - творчество Ф. Шаляпина;
 - развитие национальной балетной школы: А. Карсавина. А. Павлова, В. Нежинский – «звёзды» русского балета; «Русские сезоны» С. Дягилева; М. Фокин – крупнейший новатор русского балета; вклад И. Стравинского в развитие русского балета.
4. Значение культуры и искусства рубежа XIX-XX веков для дальнейшего развития русской культуры.

Литература:

1. Беликов, П. Рерих / П. Беликов. – М.: Молодая гвардия, 1989. – 344 с.
2. Борев, Ю. Б. Художественная культура 20 века / Ю. Б. Борев. – М.: ДАНА, 2007. – 495 с.
3. Борисова, Е. А. Русская архитектура конца 19-начала 20 века. – М.: Наука, 1971. – 239 с.
4. Бычков, Ю. Коненков / Ю. Бычков. – М.: Молодая гвардия, 1987. – 420 с.
5. Ильина, Т. В. История искусств: Отечественное искусство / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2005. – 407 с.
6. Зезина, М. Р. История русской культуры / М. Р. Зезина. – М.: Высш. шк., 1990. – 432 с.
7. Коган, Д. Врубель / Д. Коган. – М.: Молодая гвардия, 1981. – 344 с.
8. Коган, Д. Константин Коровин / Д. Коган. – М.: Молодая гвардия, 1979. – 394 с.
9. Коган, Д. Сомов / Д. Коган. – М.: Молодая гвардия, 1981. – 344 с.
10. Коган, Д. Судейкин / Д. Коган. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 348 с.
11. Русакова, А. Борисов-Мусатов / А. Русакова. – М.: Знание, 1990. – 346 с.

Также см. п. 1.3.

Семинар № 5. «Современная художественная культура России»

Вопросы для обсуждения:

1. Исторические условия развития культуры. Реформирование культурной сферы в связи с тотальными изменениями в государстве. Общие особенности культуры и искусства;
2. Развитие архитектуры. Архитектура хай-тека и деконструктивизма в России. Современная архитектура Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска: общее и специфика;
3. Основные тенденции развития изобразительного искусства. Современная живопись и скульптура Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска;
4. Акционизм как явление культуры. Формы акционального искусства: перформанс, хэппенинг, инсталляция, флешмоб. Новые виды арт-объектов: бодиарт, татуаж, пирсинг, шрамирование;
5. Специфика современного российского кинематографа и музыкального искусства;
6. Основные перспективы развития современной художественной культуры России.

Литература:

1. Балдина, О. Д. Вкусы и пристрастия современного художественного рынка России / О. Балдина. – М.: АСТ Астрель, 2002. – 256 с.
 2. Боров, Ю. Б. Художественная культура 20 века / Ю. Б. Боров. – М.: ДАНА, 2007. – 495 с.
 3. Бутромеева, В. Иллюстрированная энциклопедическая библиотека: Искусство России / В. Бутромеева. – М.: Современник, 1996. – 301 с.
 4. Добрицина, И. От постмодернизма к нелинейной архитектуре: Архитектура в контексте современной философии и науки / И. Добрицина. – М.: Прогресс–Традиция, 2004. – 514 с.
 5. Иконников, А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Т. 2 / А. Иконников. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 684 с.
 6. Ильина, Т. В. История искусств: Отечественное искусство / Т. В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2005. – 407 с.
 7. Липовецкий, М. Русский постмодернизм. (Очерки исторической поэтики) / М. Липовецкий. – Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т., 1998. – 317 с.
 8. Маньковская, Н. Специфика русского модернизма / Н. Маньковская // Русская культура и мир. – Н. Новгород: Премиум, 1994. – 562 с.
 9. Переходные процессы в русской художественной культуре: Новое и Новейшее время / отв. ред. Н. Хренов. – М.: Наука, 2003. – 495 с.
 10. Рябушкин, А. Новые горизонты архитектурного творчества. 1970–1980 / А. Рябушкин. – М.: Поиск, 1990. – 358 с.
- Также см. п. 1.3.

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Коломиец, Г. Г. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: курс лекций / И. В. Колесникова, Оренбургский гос. ун-т, Г. Г. Коломиец. – Оренбург: ОГУ, 2016. – 311 с.: ил. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/618375>
2. Эстетические основы мировой художественной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. П. Крохина. – Шуя: ФГБОУ ВПО "ШГПУ", 2010. – 111 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/152320>

Дополнительная литература

1. Багновская, Н. М. Культурология [Электронный ресурс]: учебник / Н. М. Багновская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИТК "Дашков и К", 2014. – 420 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/286849>
2. Борзова, Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках [Электронный ресурс] / А. В. Никонов, Е. П. Борзова. – СПб.: СПбКО, 2010. – 216 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/189827>
3. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура: учебное пособие / Л. Г. Емохонова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2007. – 544 с.
4. Культурология. История мировой культуры [Электронный ресурс]: учебник / ред.: Н. О. Воскресенская. – 2-е изд., стер. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 760 с.: ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/352157>
5. Теория и история мировой культуры [Электронный ресурс]: Учебное пособие для подготовки к экзамену по специальности «Культурология» / Клевцов П. Б. – СПб.: СПбКО, 2008. – 311 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/189819>
6. Торосян, В. Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Г. Торосян. – 2005. – 631 с. – Режим доступа: <https://lib.rucont.ru/efd/195957>

1.4. Перечень ресурсов информационно–коммуникационной сети

Интернет для освоения дисциплины

(Подписные электронные ресурсы)

Рукопт [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>

Юрайт [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) /

ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013. – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> , свободный.

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, **свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов**

Российская государственная библиотека искусств [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный.

Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>свободный.

Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный.

Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Мировая художественная культура»

Курс нацелен на изучение основных аспектов теории и истории мировой художественной культуры. Рассматриваются определяющие понятия художественной культуры и их воплощение в творчестве выдающихся мастеров на протяжении развития культуры и искусства. Значительное внимание уделяется социокультурным факторам, влияющим на формирование и трансформацию стилевых направлений в художественной культуре на различных этапах ее развития. Курс охватывает теорию в области культуры и искусства, начиная с первобытной культуры и заканчивая современностью.

Такие исторические рамки представляются вполне оправданными, поскольку любое явления культуры следует рассматривать в его генезисе.

Курс «Мировая художественная культура» предполагает лекционные занятия с применением интерактивных методов и практические (семинарские) занятия.

Лекционные занятия ставят целью изложение преподавателем теоретического материала некоторых тем курса в такой форме, которая бы обеспечила оптимальные условия для его освоения студентами.

Теоретический материал практически не знаком студентам по предшествующему обучению, а потому содержит достаточно большое количество новой информации, незнакомых терминов и требует более тщательной проработки совместно с преподавателем.

К числу используемых в рамках данной дисциплины образовательных технологий можно отнести:

- традиционные образовательные технологии;
- проблемное обучение, технология диалогового обучения и развитие критического мышления;
- интерактивные технологии;
- информационно–коммуникационные технологии и герменевтические методы.

Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно–иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер.

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий:

- информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя);

- практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

Технологии проблемного обучения – организация образовательного процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности студентов.

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного обучения:

- проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала.

Интерактивные технологии – организация образовательного процесса, которая предполагает активное и нелинейное взаимодействие всех участников, достижение на этой основе лично значимого для них

образовательного результата. Наряду со специализированными технологиями такого рода принцип интерактивности прослеживается в большинстве современных образовательных технологий. Интерактивность подразумевает субъект–субъектные отношения в ходе образовательного процесса и, как следствие, формирование саморазвивающейся информационно–ресурсной среды.

Примеры форм учебных занятий с использованием специализированных интерактивных технологий:

- учебная дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо вопроса, упорядоченный и целенаправленный обмен своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме,
- эвристическая беседа – решение конкретной задачи, которую нужно решить «здесь и сейчас», при выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к «новому» открытию.

Информационно–коммуникационные образовательные технологии – организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и технических средств работы с информацией.

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно–коммуникационных технологий:

- лекция–визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио– и видеоматериалов);
- практическое занятие в форме презентации – представление результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных программных сред.

Под инновационными методами в высшем образовании подразумеваются методы, основанные на использовании современных достижений науки и информационных технологий в образовании. Они направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности. Они предполагают применение информационных образовательных технологий, а также учебно–методических материалов, соответствующих современному мировому уровню, в процессе преподавания дисциплины:

- использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет;
- консультирование студентов с использованием электронной почты;
- использование программно–педагогических тестовых заданий для проверки знаний студентов и т.д.

Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение методов активного обучения:

- интерактивные методы обучения;
- методы проблемного обучения;
- исследовательские методы.

На занятиях преподаватель может использовать широкий спектр методов: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский и другие.

Интерактивные методы обучения по дисциплине «Мировая художественная культура»

Учитывая современную ориентацию российской системы образования на компетентностную модель подготовки специалистов, в курсе «Мировая художественная культура» необходимо применять и интерактивные методы обучения.

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействие, нахождение в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.

Наиболее целесообразными с точки зрения формирования профессиональных компетенций и отвечающими специфике курса являются методы дискуссии, эвристической беседы, групповая работа с иллюстративным материалом.

Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме. Наиболее эффективна такая форма организации учебной деятельности студентов при проведении анализа объектов материальной культуры и произведений изобразительного искусства.

Самое важное и ответственное в организации дискуссии – постоянный контроль за ее реализацией, своевременная коррекция действий студентов, направление их активности в нужное русло – данные функции, как правило, осуществляются преподавателем.

Метод *эвристической беседы* целесообразно применять на занятиях при анализе произведений, особенно если студенты уже имеют некоторые знания и их нужно вовлечь в поисковую деятельность. Суть эвристической беседы состоит в том, что обучаемым ставится конкретная задача, которую нужно решить «здесь и сейчас», в процессе выполнения анализа. При выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к «новому» открытию.

При освоении дисциплины необходимо использовать *исследовательские методы*. Основной особенностью исследовательских методов является достижение нового знания, которое студент достиг самостоятельно, благодаря чему оно приобретает для студента большую субъективную значимость.

Все перечисленные выше методы способствуют формированию такие важные компетенции как: владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения;

способность к профессиональному анализу произведений изобразительного искусства; способность формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходившие как в прошлом, так и происходящие в современном обществе и искусстве на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры; способность использовать знания в области истории мировой и отечественной художественной культуры, уметь осмысливать процессы формирования и развития основных течений в области искусства; владение навыками анализа законов и принципов межкультурного взаимодействия и взаимовлияния в развитии мировой художественной культуры, навыками выявления причинно-следственных связей между феноменами и явлениями художественной культуры и уровнем духовного и материального развития обществ; владение навыками самостоятельного первичного эстетико-критического анализа произведений искусства и оценки вклада исторических деятелей в развитие цивилизации.

Использование технологий активного и интерактивного обучения

№ п/п	Вид учебных занятий	Технологии активного и интерактивного обучения	Кол-во часов
Введение. Художественная культура в системе культуры в целом.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, эвристическая беседа	1
2.1. Культура Древней Греции и Древнего Рима. Общая характеристика.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, эвристическая беседа	1
3.1. Культура христианского средневековья. Общая характеристика.	Лекция	Обсуждение теоретического материала, эвристическая беседа	1
3.2. Художественная культура Византии.	Семинарское занятие	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	2
4.1. Культура Возрождения в Италии. Общая характеристика.	Лекция	Обсуждение теоретического материала	1
4.2. Художественная культура итальянского Возрождения.	Семинарское занятие	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	2
6.1. Европейская культура XVII-XVIII века. Общая характеристика.	Лекция	Обсуждение теоретического материала	1
6.4. Русская художественная культура XVIII века.	Лекция	Обсуждение теоретического материала,	1

		эвристическая беседа	
6.8. Западная и русская культура рубежа XIX-XX веков. Общая характеристика.	Лекция	Обсуждение теоретического материала	1
6.9. Европейская художественная культура рубежа XIX-XX веков.	Семинарское занятие	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	1
6.10. Русская художественная культура рубежа XIX-XX веков.	Семинарское занятие	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	1
7.3. Советская художественная культура 1917-1991 гг.	Лекция	Обсуждение теоретического материала	1
7.4. Современная художественная культура России.	Семинарское занятие	Обсуждение теоретического материала, дискуссия	2
Всего из 16 аудиторных часов на интерактивные формы приходится			12 часов

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Мировая художественная культура»

Цель курса – формирование у студента системных знаний основополагающих понятий, терминов, необходимых для освоения курса «Мировая художественная культура»; знакомство с историей развития искусства как одного из аспектов духовной культуры, с основными принципами и условиями формирования художественно-эстетических представлений на протяжении развития человечества, с основными художественными стилями, направлениями мировой художественной культуры, с особенностями, основными этапами и закономерностями процесса развития мировой художественной культуры.

Учебный курс предполагает знакомство студентов со спецификой художественной культуры стран и цивилизаций в контексте их общеисторического и общекультурного развития, с проблемами взаимосвязи национальных моделей художественной культуры и мировой художественной культуры в целом, с художественными стилями, течениями и направлениями рассматриваемых культурно-исторических периодов, со школами, выдающимися мастерами и их произведениями.

Освоение курса «Мировая художественная культура» должно содействовать выработке у студентов навыков свободного владения основными понятиями в области истории культуры и искусства, навыков анализа законов и принципов межкультурного взаимодействия и взаимовлияния в развитии мировой художественной культуры, навыков выявления причинно-следственных связей между феноменами и явлениями художественной культуры и уровнем духовного и материального развития обществ, а также навыков самостоятельного первичного эстетико-

критического анализа произведений искусства и оценки вклада исторических деятелей в развитие цивилизации.

Требования к уровню освоения содержания курса. Студент должен:

- свободно оперировать базовыми понятиями, категориями культуры и специальной терминологией в области теории культуры и искусства;
- понимать сущность и принципы функционирования художественной культуры как системы;
- иметь представление об истории и генезисе различных явлений и феноменов художественной культуры и основных закономерностях развития мировой культуры и искусства на каждом этапе исторического развития;
- понимать соотношения традиции и новации в культуре и искусстве; механизмы воспроизводства культурных форм и способов их сохранения;
- знать специфику художественной культуры отдельных цивилизаций и стран в контексте их общеисторического и общекультурного развития;
- ориентироваться во многообразии стилей, течений и направлений в искусстве, в произведениях выдающихся мастеров рассматриваемых культурно-исторических периодов;
- иметь представление о специфике культуры и искусства отдельных цивилизаций и стран в контексте их общеисторического и общекультурного развития;
- уметь оценивать достижения художественной культуры и искусства на основе знания их культурно-исторического контекста, быть способным к диалогу как способу отношения к культуре и обществу;
- накапливать знания в области культурологической и искусствоведческой интерпретации явлений и феноменов художественной культуры с целью применения их в будущей профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа студентов предполагает реализацию ряда задач:

- освоение структуры теоретического знания в области истории культуры и искусства;
- формирование навыков анализа законов и принципов межкультурного взаимодействия и взаимовлияния в развитии мировой художественной культуры, навыков выявления причинно-следственных связей между феноменами и явлениями художественной культуры и уровнем духовного и материального развития обществ, а также навыков самостоятельного первичного эстетико-критического анализа произведений искусства и оценки вклада исторических деятелей в развитие цивилизации;
- совершенствование умений работать с разного вида источниками;
- освоение основ первичного эстетико-критического анализа произведений искусства;
- формирование навыков публичных выступлений, активного участия в дискуссиях с аргументацией собственной позиции и оформления результатов исследования в устной и письменной речи.

Успешное усвоение дисциплины «Мировая художественная культура» требует систематической самостоятельной работы.

Цель самостоятельной работы – формирование целенаправленного последовательного осмысления материала дисциплины, развитие культуры аналитического мышления.

Самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельное изучение учебной литературы, указанной в планах. Используемые формы работы: устные ответы на вопросы, семинарские занятия и контрольная работа по указанным примерным темам. Для эффективного освоения дисциплины в разделе 1.2.2 «Содержание лекционных занятий» максимально подробно изложено содержание изучаемых тем.

Ниже представлен фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего и промежуточного контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности обучающихся.

ФОС для проведения текущего контроля включает примерные темы семинарских занятий и контрольной работы; основные этапы подготовки контрольной работы; структуру и оформление контрольной работы.

ФОС для проведения промежуточной аттестации включает:

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения дисциплины, описание шкал оценивания;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности при проведении промежуточного контроля, а именно: характеристика структуры билета; критерии оценивания устного ответа; примерный перечень вопросов для экзамена.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине «Мировая художественная культура»

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиаматериалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.