

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский государственный институт искусств»

Колледж культуры и искусств

«Утверждаю»

проректор по учебной работе

Б.Г.Ашхотов

18 февраля 2015 г.

Рабочая программа

учебной дисциплины

ОД.02.01

История мировой культуры

для специальностей

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

53.02.07 Теория музыки

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

53.02.04 Вокальное искусство

53.02.06 Хоровое дирижирование

Нальчик, 2015

Рабочая программа «История мировой культуры» одобрена предметно-цикловой комиссией «Общеобразовательные дисциплины»

Протокол № 4

От « 16 » февраля 2015 г.

Председатель ПЦК «ОД» _____ / Прокудина Н.П.

Разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов по специальности

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

53.02.07 Теория музыки

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

53.02.04 Вокальное искусство

53.02.06 Хоровое дирижирование

Разработчик: преподаватель ККИ СКГИИ Прокудина Н.П.

Эксперт: Зав. кафедрой «Культурологии и художественного образования» ИПК и ПРО КБГУ, доцент, кандидат исторических наук _____ Аталиков В.М.

Содержание

- 1.Цель и задачи дисциплины.
- 2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
- 3.Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.
- 4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно- экзаменационные требования).
- 5.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
- 6.Материально-техническое обеспечение дисциплины.
- 7.Методические рекомендации преподавателям.
- 8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.
- 9.Перечень основной учебной литературы.
10. Примерный список памятников художественной культуры, изучаемых в курсе История мировой культур

Рабочая программа дисциплины «История мировой культуры» предназначена дать конкретные знания по теории и истории искусства, а также сформировать определённые взаимоотношения индивида с миром эстетических ценностей, помочь определить место в мировоззрении и практической деятельности человека.

Программа курса активизирует и включает в культурологический контекст знания, полученные в процессе изучения изобразительного искусства, музыки, литературы, языков, истории. Формирует в сознании учащегося целостную картину мира, развивает интерес к культурному своеобразие и взаимодействию этносов, воспитывает толерантность в гуманитарной сфере. Способствует приобретению учащимися определённого запаса эстетических впечатлений, опыта общения с миром прекрасного.

Цели курса:

- формирование духовного мира учащегося, его нравственности, эстетического чувства через комплексное воздействие различных видов искусств,
- оснащение учащихся суммой знаний по предмету,
- введение учащихся в мир художественной культуры, раскрытие её сущности и закономерности исторического развития,
- выявление смысла культурных эпох, воплощённых в художественных картинах мира,
- знакомство с многообразным художественным опытом разных народов.

Задачи курса:

- обогащать духовный мир учащихся,
- развивать у них понимание искусства, способность наслаждаться красотой,
- пробуждать активное стремление утверждать красоту человеческих отношений в повседневной жизни и нетерпимость к безобразному во всех проявлениях человеческого бытия ,

-знакомство с образной концепцией человека, воплощённой в произведениях искусства различных времён и народов.

2.Требования к уровню усвоения содержания дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих общих и профессиональных компетенций для специальностей

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

53.02.07 Теория музыки

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

53.02.04 Вокальное искусство

53.02.06 Хоровое дирижирование

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего общего образования в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и музыкально-теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	216ч.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	144ч.
в том числе:	
лекционные занятия	72ч.
практические занятия	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	72ч.
в том числе:	
индивидуальное проектное задание (мультимедиа презентация)	
работа с литературой	
выполнение творческих работ	
выполнение рефератов	
составление тематических кроссвордов	
подготовка докладов	
подготовка тестов	
выполнение заданий по контрольным вопросам	
Итоговая оценка в форме дифференцированного зачета	

распределение часов:

Для студентов специальностей: 54.02.01 Дизайн (по отраслям), 53.02.07 Теория музыки, 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.06 Хоровое дирижирование предмет изучается 144 часа: в 1 семестре (16 недель по 2 часа), во втором семестре (20 недель по 2 часа), в 3 семестре (16 недель по 2 часа), в 4 семестре (20 недель по 2 часа). Зачёт 4 семестр, контрольная работа 1-3 семестр.

Виды практических занятий.

По ряду тем курса истории мировой культуры планируются практические занятия. Их функция сводится, главным образом, к развитию навыков самостоятельной работы, практическому закреплению теоретических сведений.

Примерные образцы практических занятий:

1. Вводный курс. Тема: «Содержание понятия «культура». Учащимся предлагается составить и оформить таблицу-схему «Структура культуры».
2. Вводный курс. Тема: «Выразительный язык искусства». Учащимся предлагается продумать и составить иллюстративные ряды из произведений различных видов искусств. Например: «Образцы природы в искусстве», «Сюжеты и герои истории в искусстве» и т.п.
3. Раздел 7. Культура эпохи Возрождения. Практическое занятие – «Художественный стиль Возрождения» (анализ картин по выбору преподавателя).
4. Раздел 10. Тема 10.1. Романтизм в художественной культуре. Практическое занятие – «Выразительное чтение самостоятельно отобранных и подготовленных стихотворений поэтов-романтиков».

Примерная тематика курсовых работ:

- Истоки искусства: первые творения человека;
- Мифология и ранние формы религии;
- История о Всемирном потопе в культуре и мифах разных народов;
- Долина Нила – цивилизация смерти;
- Роль ведических искусств в индийской культуре;
- Характерные особенности литературы, музыки и театра Японии;
- Своеобразие культуры доколумбовой Америки;
- Шедевры мудрецов (знаменитые греческие (римские) писатели, философы, их взгляды, вклад в мировую культуру).

- «Золотой», «серебряный» и «бронзовый» век римского искусства (I век до н.э. – II век н.э.);
- Мироощущение и культура средневековья (от крестовых походов к кодексу чести и любви);
- Особенности культуры и искусства Византии – державы Ромеев;
- Великие учёные и литераторы арабского Средневековья;
- Ренессансная концепция мира и человека в итальянском искусстве;
- Титаны Высокого и Позднего Возрождения;
- Своеобразие Северного Возрождения;
- Двор и куртуазная культура XVII века;
- Буржуазное искусство XVIII века через призму политики, общества, культуры;
- Барокко, Рококо, Классицизм в Европе;
- Реализм в европейской и американской культуре 1840-1880 гг.;
- Ведущие стили и направления в художественной культуре XIX века;
- Культура и искусство «потерянного поколения» (США, Европа);
- «Массовая культура» как характерное явление XX века;
- Место язычества в древнерусской и современной культуре;
- Роль христианизации Руси в становлении отечественной культуры;
- Быт и культура Руси VIII-XV веков;
- Русская икона и монастырская культура XIV-XV веков;
- Москва – центр культурной жизни XV-XVII веков;
- Материальная культура русского народа в XV-XVII веках;
- Русский театр, книгопечатание, зодчество, парсуна XVII века;
- Подъём культуры в эпоху Петровских реформ;
- Русские просветители XVIII века;
- Противоречивость русского Просвещения;
- Основные характеристики «золотого» века русской культуры;
- Художественная жизнь России на рубеже XIX-XX веков;
- Меценаты XIX века;

- «Мир искусства» как особое явление в русской культуре;
- Многообразие художественных течений рубежа веков;
- Роль русского зарубежья в сохранении и развитии отечественной культуры;
- Актуальные проблемы современного состояния отечественной культуры;
- Советское искусство в годы Великой Отечественной войны;
- Россия и Нобелевские лауреаты.

Рекомендуемые виды развивающих творческих заданий

Развитие и оптимальное использование творческих способностей учащихся - одна из важных составляющих педагогической технологии. Использование различных видов творческих заданий делает урок динамичным, интересным, дает возможность привлечь к работе большее количество учащихся, заставляет каждого из них мобилизоваться, принять активное участие в уроке.

В качестве возможных можно рекомендовать следующие развивающие творческие задания, успешно апробированные на практике:

- *Цифровой диктант.* Учащимся предлагается ряд утверждений (на основе изученного материала), среди которых есть заведомо ложные. В случае согласия с утверждением, они выставляют цифру 1, в случае несогласия - цифру 0. В итоге складывается последовательность цифр (число) из единиц и нулей, которое нетрудно быстро проверить и оценить.

Логически-поисковые задания.

а. задания на поиск обобщающего понятия

б. задания на группировку и систематизацию информации

в. «четвертое лишнее». Учащимся предлагается ряд терминов. Три из них связаны между собой по какому-либо признаку, а четвертое - отличается. Учащиеся должны выделить его и аргументировать выбор.

-Задания и виды деятельности на уроке творчески-соревновательного типа - викторины, турниры, эстафеты и др.

- Составление ребусов и кроссвордов различного типа.

С целью определения полноты и прочности знаний учащихся кроме экзаменов проводятся контрольные уроки. Важной формой контроля успеваемости является межсессионная аттестация учащихся, которая проводится в середине каждого семестра. Рекомендуется в аттестационный период использовать такие формы программированного контроля, как тестирование, письменная контрольная работа, викторина по памятникам художественной культуры. Итоговые занятия могут проводиться в форме семинаров и зачетом. В целях реализации творческих способностей учащихся интересными и полезными могут стать турниры знатоков, интеллектуальные «бои»-эстафеты.

Сроки проведения уроков зачетного типа целесообразно планировать в начале каждого семестра при составлении календарно-тематического плана с учетом конкретных условий и факторов.

Эти и другие задания не только повышают интерес к уроку, но и являются действенным инструментом проверки знаний.

4.Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно- экзаменационные требования).

Наименование разделов и тем	максимальная учебная нагрузка 216ч.	Аудиторные занятия в часах		Самостоятельная работа студента	ОК 11 ПК 1.1- 1.8 2.2 2.4 2.8
		Лекции	Практические		

Введение в предмет					
Раздел 1. Теоретические основы культуры					
Тема 1.1. Понятие и сущность художественной культуры		8	4	6	
Тема 1.2. Структура и система культуры					
Тема 1.3. Виды и функции культуры					
Тема 1.4. Типология культур и цивилизаций					
Тема 1.5. Динамика культур					
Раздел 2. Ранние формы культуры		2	2	6	
Тема 2.1. Материальная и духовная культура первобытного общества					
Раздел 3. Культура Древнего мира. Древний Восток.					
Тема 3.1. Культура Двуречья		10	4	6	
Тема 3.2. Культурное наследие Древнего Египта					
Тема 3.3. Культура Древней Индии					
Тема 3.4. Культура Древнего Китая					
Тема 3.5. Культура Японии					
Тема 3.6. Культура майя, ацтеков и инков					
<i>Контрольный урок</i>			2		
<i>Всего:</i>	50	20	12	18	
Раздел 4. Культура Древнего мира. Античность					

Тема 4.1. Культура Древней Греции		6	2	6	
Тема 4.2. Культура Древнего Рима					
Раздел 5. Культура Средневековья					
Тема 5.1. Византийская культура		10	4	6	
Тема 5.2. Культура средневековой Европы					
Раздел 6. Культура мусульманского мира		2			
Раздел 7. Культура эпохи Возрождения		10	4	6	
Тема 7.1. Итальянский Ренессанс					
Тема 7.2. Северное Возрождение					
<i>Контрольный урок</i>			2		
<i>Всего:</i>	58	28	12	18	ОК 11
Раздел 8. Художественная культура Нового времени		4	2	2	
Раздел 9. Культура эпохи Просвещения		4	2	2	ПК 1.1 - 1.8
Тема 9.1. Европейское Просвещение					2.2
Раздел 10. Западноевропейская культура XIX века					2.4
Тема 10.1. Романтизм – эпоха и стиль в художественной культуре XIX века		4	4	6	2.8
Тема 10.2. Особенности зарубежной культуры второй половины XIX века. Возникновение новых искусств и новых художественных течений.					
Раздел 11. Культура XX					

века				
Тема 11.1. Западноевропейская культура XX века		6	2	8
Тема 11.2. Модернизм и его течения				
Тема 11.3. Культура на рубеже веков		2		
<i>Контрольный урок</i>			2	
Всего:	50	20	12	18
Раздел 12. Культура средневековой Руси. Дохристианская Русь и её культура.				
Тема 12.1. Культура Киевской Руси		4	2	2
Тема 12.2. Эпоха «монументального историзма»				
Раздел 13. Культура Ордынского периода и Русского Предвозрождения				
Тема 13.1. Русь во время монголо-татарского ига.		4	2	2
Раздел 14. Культура времён Московского царства				
Тема 14.1. Культура времён Московского царства		2		
Раздел 15. Культура «бунташного» века				
Тема 15.1. Культура «бунташного» века		2		2
Раздел 16. Культура императорской Руси				
Тема 16.1. Культура России времён Петра I		2	2	
Тема 16.2. Культура постпетровского периода				
Раздел 17. Культура России XIX века				
Тема 17.1. Культура России XIX века				

в дореформенный период		2	2	2	
Тема 17.2. Культура пореформенной России				2	
Тема 17.3. Культура России Серебряного века					
Тема 17.4. Культура русского зарубежья					
Раздел 18. Культура России в XX веке		10	4		
Тема 18.1. Культура послеоктябрьского времени (1917-1940гг.)					
Тема 18.2. Культура периода Великой Отечественной войны				8	
Тема 18.3. Послевоенная культура					
Тема 18.4. Многообразие и расцвет культуры периода «оттепели» (1956-1968гг.)					
Тема 18.5. Состояние отечественной культуры в эпоху «застоя» (1969-1985гг.)					
Тема 18.6. Перестройка и культура (1985-1991гг.)					
Раздел 19. Российская культура на рубеже веков					
Тема 19.1. Современная социокультурная ситуация					
<i>Контрольный урок</i>			2		
Всего:	58	26	14	18	
Итого:	216				

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение в предмет

Предмет и задачи курса. История мировой культуры – обязательная гуманитарная общепрофессиональная наука в системе подготовки специалистов. Особенности понятийного аппарата. Связь предмета со смежными социальными, гуманитарными, общепрофессиональными и специальными дисциплинами.

Раздел 1. Теоретические основы культуры.

Тема 1.1. Понятие и сущность художественной культуры.

Тема 1.2. Структура и система культуры.

Тема 1.3. Виды и функции культуры.

Тема 1.4. Типология культур и цивилизаций.

Тема 1.5. Динамика культуры.

Культура как многообразное явление, пронизывающее все сферы жизни и деятельности общества и человека.

Основные формы духовной культуры.

Символические формы культуры. Пространство и время культуры. Культура как социальное явление.

Структурная целостность и многогранность культуры.

Логика и язык культуры. Соотношение понятий «культура» и «цивилизация».

Многофункциональность культуры.

Динамика культуры.

Раздел 2. Ранние формы культуры.

Тема 2.1. Материальная и духовная культура первобытного общества.

Условная периодизация истории и культуры первобытного общества (палеолит, мезолит, неолит, энеолит).

Зависимость первобытной культуры от природных факторов, ее характерные черты.

Материальная культура первобытного человека: жилище, орудие труда, оружие.

Духовная культура первобытного человека: знания о природе, окружающем мире и человеке. Искусство, обряды, обычаи, культы, погребения, речь.

Религиозные понятия и представления – начало язычества. Мифы и их источники.

Первобытное искусство. Наскальная живопись. Скульптура. Архитектура (дольмены, менгиры, кромлехи и т.д.)

Зарождение письменности (пиктография, идеография, фонография).

Межплеменные связи и взаимопроникновение культур. Обмен опытом.

Дифференциация культуры.

Теории происхождения искусства: игровая (И. Хейзинга), трудовая (Бюхера), биологическая (Ч. Дарвина), психоаналитическая (З. Фрейд).

Раздел 3. Культура Древнего мира.

Тема 3.1. Культура Двуречья.

Географическое положение и хронологические рамки существования Шумера, Аккада, Вавилона, Ассирии, Персии.

Архитектура Междуречья. Зиккураты. Развитие ремесел.

Религия и письменность. Законы Хаммурапи.

Выдающиеся литературные памятники.

Зачатки научных знаний: астрономия, география, математика, медицина.

Памятники палестинской культуры. Возникновение иудаизма. Библия – шедевр мировой культуры.

Изобретение алфавита и возникновение письменности в Финикии.

Великие торговцы и путешественники.

Дуализм древнеиранской религии: зороастризм. Древнеиранская архитектура и литература. Персидская поэзия.

Тема 3.2. Культурное наследие Древнего Египта.

Особенности развития и периодизация истории и культуры Древнего Египта.

Египетский пантеон богов. Всесилие жречества. Погребальные комплексы (Гизе), рельефы, скульптура, храмовое строительство.

«Отец истории» Геродот о Египте.

Письменность и литература. Научные знания в Древнем Египте: медицина, астрономия, математика. Культурные связи Египта.

Танец, музыка, пантомима. Пышность обрядовой жизни.

Возникновение египтологии в XIX веке.

Тема 3.3. Культура Древней Индии.

Религиозно-мифологические верования Древней Индии. Кастовость.

Выдающиеся литературные памятники: «Веды», «Упанишады», «Махабхарата», «Рамаяна».

Брахманизм. Индуизм. Возникновение и распространение буддизма.

Синтез искусств в Древней Индии. Храмы, живопись, скульптура.

Индийская культура за пределами страны: Тибет, Монголия, Юго-Восточная Азия.

Тема 3.4. Культура Древнего Китая.

Религиозно-философские системы Китая (даосизм, конфуцианство, проникновение буддизма).

Великая китайская стена, погребальный комплекс Цинь и Мин и другие архитектурные памятники Китая.

Историография и литература Древнего Китая: Пятикнижие.

Взаимосвязь живописи и скульптуры с религиозными культами.

Старинная китайская мудрость через призму великих открытий и изобретений (бумага, шелк, порох, книгопечатание, выплавка железа, фарфор, художественные промыслы).

Драматическое и музыкальное наследие. Китайский театр.

Тема 3.5. Культура Японии.

Стоицизм – древняя языческая религия Японии и его влияние на художественную культуру страны. Дзен – буддизм и самураи.

Взаимосвязь культур Китая и Японии.

Лирическое начало японской литературы. Особенности поэзии (хокку, танка).

Сад камней, икебана, чайная церемония, кодекс самурая, театр Но и Кабуки – ярчайшие символы национального своеобразия Японии.

Постиндустриальная Япония сегодня.

Тема 3.6. Культура майя, ацтеков и инков.

Пирамиды как главный тип храмового строительства.

Развитие религиозных представлений и их влияние на изобразительное искусство, архитектуру, быт.

Загадки пустыни Небраска.

Города-государства майя, ацтеков, инков.

Искусство инков – «золото из золота».

Взаимосвязь культуры доколумбовой Америки и культуры Латиноамериканских стран.

Раздел 4. Культура Античности.

Тема 4.1. Культура Древней Греции.

Основные этапы развития греческой цивилизации:

- крито-микенский период и его связь с культурой Древнего Востока;
- гомеровский;
- архаический;
- классический;
- эллинистический.

Краткая характеристика важнейших особенностей и достижений античного мира в области материальной, социальной, религиозной и эстетической культур.

Мораль и право. Религия. Эпос – особый вид искусства Древней Греции. Антропоморфизм греческой мифологии.

Создание письменности. Развитие наук, философии, искусств.

Система духовного и физического воспитания и обучения. Олимпиады, Дионисии, Панафинеи.

Архитектура и ордерная система.

Взаимодействие античной культуры с культурой древних стран и народов.

Роль театров, рождение трагедии.

Тема 4.2. Культура Древнего Рима.

Основные этапы развития культуры Древнего Рима:

- культура этрусков;
- республика;
- империя.

Римская семья, особенности социальной жизни.

Возникновение новых архитектурных форм (арки) и материалов (бетон).

Архитектурное наследие (Пантеон, Колизей, Форум и т.д.)

Философские школы римлян.
Основы градостроительства.
Живопись: фрески, фаюмские портреты.
Римский скульптурный портрет.

Раздел 5. Культура Средних веков.

Тема 5.1. Византийская культура.

Феномен Византийской культуры. Роль церкви в жизни средневекового общества. Иконоборчество.

Своеобразие архитектуры: крестово-купольные храмы и базилики.

Искусство книжной миниатюры и мозаики.

Развитие науки и ее особенности. Первые университеты.

Быт и нравы Византии. Разрыв между Восточной и Западной церквями.

Тема 5.2. Культура средневековой Европы.

Культура раннефеодальной Европы. Новая карта мира.

Католицизм и его атрибуты: католическая месса, церковный театр, синтез искусств в литургии, аскезы.

Завоевания Карла Великого. Крестовые походы и их влияние на унификацию духовной культуры и расширение культурных связей.

Формирование европейских государств.

Архитектура. Первые общеевропейские стили: романский и готический.

Рыцарская культура. «Куртуазный маньеризм».

Особенности литературы: эпос, лирика вагантов, менестрелей, поэзия трубадуров, возникновение городской и крестьянской литературы.

Карнавал.

Изобразительное искусство.

Раздел 6. Культура мусульманского мира.

Религия и литература. «Коран» - главная священная книга мусульман.

Особенности мусульманского права и морали.

Расширение границ ислама. Достижения арабской науки.

Своеобразие архитектуры и изобразительного искусства.

Значение миниатюры и каллиграфии.

Рекомендуемая тематика курсовых работ:

- Мироощущение и культура средневековья (от крестовых походов к кодексу чести и любви).
- Особенности культуры и искусства Византии - державы Ромеев.
- Великие ученые и литераторы арабского Средневековья.

Тема 7.2. Северное Возрождение.

Своеобразие Северного Возрождения.
Связь со средневековыми традициями.
Художники Северного Возрождения: Ян Ван Эйк, Иеронимус Босх,
Питер Брейгель старший, Альбрехт Дюрер.

Раздел 8. Художественная культура Нового времени.

Научные открытия XVII века. Абсолютизм и культура Европы.

Барокко. Особенности стиля. Творчество Питера Пауля Рубенса.

Теория и художественная практика классицизма. Никола Пуссен

Раздел 9. Культура эпохи Просвещения.

Истоки Просвещения.

Разум – основа культуры.

Национально-культурные особенности европейского Просвещения.

Влияние общественной и научной мысли на духовную культуру.

Литература и театр эпохи Просвещения.

Изобразительное искусство XVIII века: рококо, сентиментализм,
предромантизм.

Значение культуры эпохи Просвещения.

Раздел 10. Западноевропейская культура XIX века

Тема 10.1. Романтизм – эпоха и стиль в художественной культуре XVII века

Основные черты западноевропейской культуры XIX века.

Романтизм как реакция на буржуазную действительность.

Философия романтизма.

Живопись романтизма. Эжен Делакруа, Теодор Жерико.

Тема 10.2. Особенности зарубежной культуры 2-ой половины XIX века.

Позитивизм и художественная система критического реализма.

«Барбизонская школа».

Индивидуализм и форма художественного творчества.

Импрессионизм – новая эпоха в живописи.

Раздел 11. Культура XX века

Тема 11.1. Западноевропейская культура XX века.

Влияние событий XX века на развитие западноевропейской культуры.

Научно-технический прогресс.

Философия Новейшего времени.

Развитие новых видов искусства: кино, фотография, дизайн.

Тема 11.2. Модернизм и его течения.

Понятие «Модернизм».

Особенности нового художественного явления.

Первенство индивидуализма в художественном процессе.

Основные течения модернизма: фовизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм,
сюрреализм, абстракционизм, поп-арт и наивное искусство.

Тема 11.3. Мировая культура на рубеже веков.

Общий кризис цивилизаций и духовные поиски гуманистической мысли в XXI веке.

Виртуальная реальность, компьютеризация, видео, информационный взрыв как ведущие составляющие качественного образа жизни современного человека. Влияние этих явлений на состояние мировой культуры и цивилизации.

Раздел 12. Культура средневековой Руси

Дохристианская Русь. Древние славяне, их обычаи, образ жизни.

Материальная и духовная культура древних славян.

Язычество как составная часть общечеловеческого комплекса религиозных верований и воззрений.

Пантеон древнеславянских богов.

Язычество и современность.

Византийское влияние на русскую культуру (конец X – сер. XII вв.).

Крещение Руси. Культурные связи Киевской Руси.

Символика православного храма.

Древнерусский фольклор и литература. Связь летописания с древнерусской общественной мыслью.

Письменность. Просвещение. Книжное дело.

Развитие и расцвет древнерусского искусства. Зодчество и шедевры архитектуры этого времени. Фрески, иконопись, миниатюра.

Художественное ремесло и бытовая культура.

Специфика культуры «вольного города» - Новгорода.

Раздел 13. Культура ордынского периода и русского предвозрождения

Монголо-татарское нашествие и «вековое молчание» Руси.

Оформление культур трёх разных славянских народов.

Возвышение Москвы. Экономическое и духовное возрождение русских земель.

Летописание и другие литературные жанры.

Памятники зодчества XIII-XIV веков.

Живопись. Прикладное искусство.

Культовое пение, музыка.

Общий духовный подъём русского народа. Обращение к внутреннему миру человека.

Новшества в литературе. Переводные сочинения.

Основание монастырей. Своеобразие архитектуры того времени.

«Золотой век» иконописи. Иконописные школы.

- **Раздел 14. Культура времён Московского царства.**
- Образование Русского централизованного государства и подъём русской культуры в XVI веке.

- Развитие и успехи просвещения. Книгопечатание. Возникновение публицистики. Хроники и «Домострой».
- Создание нового архитектурного ансамбля Московского Кремля.
- Шатровое зодчество и его расцвет. Возрождение крепостных сооружений. Возникновение архитектурных школ в других городах России.
- Своеобразии иконописи XVI века.
- Усадьба как некий универсальный тип и уклад жизни. Александровская слобода – выдающийся памятник ансамблевого монастыря.
- Предвозрождение – кульминация и одновременно итог средневекового искусства.

Раздел 15. Культура «Бунташного» века

Распространение грамотности и просвещения. Первые учебники.

Накопления научных знаний. Открытие славяно-греко-латинской академии.

Формирование демократической литературы. Рождение стихосложения.

«Дивное узорочье» как ведущая характеристика в зодчестве. «Обмирщение» архитектуры. Изменение облика Московского Кремля. Станковая живопись С.Ушакова. «Годуновская» и «строгановская» иконописные школы.

Возникновение первого придворного театра.

Раздел 16. Культура императорской Руси

Тема 16.1. Культура России времён Петра I.

Коренная ломка материальной и духовной сфер жизни российского общества. Новый быт. Новая столица.

Образование в ранге государственной политики. Академия. Первая печатная газета.

Изменение приоритетов в литературе: расцвет «гистории».

От барокко к классицизму.

Петербург – «окно в Европу».

Активное развитие светской живописи, гравюры. Второе рождение скульптуры. Миниатюра.

Пётр I и зрелищные мероприятия: театр, оркестры.

Тема 16.2. Культура постпетровского периода.

Противоречивость культуры второй половины XVIII века.

Роль просвещения. Создание сети закрытых учебных заведений.

Открытие Московского университета – центральное общественно-культурное событие этого времени.

Успехи научной мысли. Изобретательство.

Возрастание воспитательной роли литературы и искусства.

Классицизм – главенствующее направление художественной культуры. Развитие русской литературы, её стили и жанры. Зарождение отечественной драматургии. Открытие первого государственного театра.

Открытие Академии художеств и архитектурно-живописное наследие этого периода.

Скульптура – неотъемлемая часть архитектурного ансамбля.

Становление профессионального декоративно-прикладного искусства.

Музыкальная жизнь России. Становление русской композиторской школы.

Быт и праздники русского народа.

Раздел 17. Культура России XIX века

Тема 17.1. Культура России в дореформенный период

Подъём русской культуры в эпоху «золотого» века. Реформа народного образования.

Отечественная война 1812 года. Декабристы. Влияние и отражение этих событий в искусстве.

Западники и славянофилы.

Открытие старейших технических учебных заведений.

Рост периодических изданий.

Развитие технической мысли. Медицина. Важнейшие путешествия и открытия.

Литература – ведущая область культуры XIX века.

Романтизм как ведущее направление художественной культуры первой трети XIX века. Переход к реализму.

А.С.Пушкин – эпоха, перешагнувшая через века. Прогрессивная русская литература и её представители 40-х годов XIX века.

Роль художественной критики.

Архитектурные шедевры Петербурга и Москвы.

Разнообразие живописных жанров: портрет, пейзаж, бытовой жанр.

Роль театров в общественной жизни Москвы и Петербурга.

Расцвет музыкальной культуры.

Тема 17.2. Культура пореформенной России

Отмена крепостного права. Реформа в сфере образования. Роль университетов.

Всплеск издательской деятельности. Небывалый рост периодических изданий.

Успехи отечественной науки и изобретательства. Выдающиеся русские путешественники и географы.

Критический реализм в русской литературе: проза, поэзия, драматурги.

«Могучая кучка» как рупор народной культуры.

Открытие консерваторий в Петербурге и Москве. Обновление балетного театра.

Академия художеств и «бунт 14». Творчество передвижников.

Изменение архитектурных вкусов и пристрастий. Смешение языков и стилей.

Меценатство и его роль в развитии отечественной культуры.

Тема 17.3. Культура России Серебряного века.

Тема 17.4. Культура русского зарубежья.

Серебряный век – каскад идей, имён, характеров.

«Золотой век» русской философии. Обновление мироощущения.

Трагизм и оптимизм бытия. Декадентство. Модерн. Символизм.

Многоцветье культуры и искусства. «Мир искусств», «имажинисты», «Серрапионовы братья», «Голубая роза» и др.

Многообразие художественных течений в литературе, архитектуре, живописи, театре, музыке.

«Русские сезоны» С.П. Дягилева – яркое событие в культурной жизни России и Европы.

Романтизм Серебряного века как антитеза авангарду в живописи и музыке.

Мастера раннего авангарда: «Бубновый валет». ЛЕФ, «Ослиный хвост».

Новая звезда в русской культуре – кинематограф.

Стили модерн и неоклассицизм в архитектуре.

Подвижническая работа русской эмиграции по сохранению культурного наследия России, её национального характера.

Раздел 18. Культура России в XX веке

Тема 18.1. Культура послеоктябрьского времени (1917-1940гг.)

Тема 18.2. Культура периода Великой Отечественной войны

Тема 18.3. Послевоенная культура

Тема 18.4. Многообразие и расцвет культуры периода «оттепели» (1956-1968)

Тема 18.5. Состояние отечественной культуры в эпоху «застоя» (1969-1985гг.)

Тема 18.6. Перестройка и культура (1985-1991гг.)

Первое послеоктябрьское десятилетие и культура. НЭП.

Успехи образования. Развитие новой высшей школы. Новаторство в литературе, архитектуре, живописи, музыке.

Становление молодого отечественного кинематографа.

Создание социалистической обрядности.

Главный художественный метод - соцреализм.

Возрождение народных промыслов.

«Оттепель» в художественной жизни страны. Укрепление международных связей. Прорыв в науке и искусстве.

Творчество «шестидесятников». Начало диссидентского движения в культуре 70-х годов.

Рождение театров - студий.

Раздел 19. Российская культура на рубеже веков.

Реэмигранты 90-х годов, их вклад в общественно – политическую и культурную жизнь страны. Культура и рынок.

Современная социо – культурная ситуация.

Проблемы и поиски отечественной культуры на рубеже XX – XXI веков. Первые итоги ушедшего столетия.

Тенденции и перспективы развития российской культуры в XXI веке.

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля.

Формы контроля (текущего, промежуточного и итогового) по дисциплине определяются в соответствии с учебным планом образовательной программы.

Виды контроля знаний:

- текущий (в форме опросов, проверки домашнего задания, контроль усвоения пройденного материала);
- промежуточный (опрос промежуточных аттестаций, тесты, контр. работы);
- итоговый дифференцированный зачет, которым завершается курс.

Одной из форм текущего контроля является межсессионная аттестация, которая проводится в середине каждого семестра. Для этого типа проверки рекомендуются следующие формы: тестирование, викторина по памятникам художественной культуры.

В целях реализации творческих способностей учащихся, повышения интереса к изучаемому предмету и эффективности самого инструмента проверки знаний полезными могут стать «турниры знатоков», интеллектуальные «бои»-эстафеты.

В конце каждого семестра проводится контрольное занятие.

Во время проведения контрольных занятий проверяются знания, умения и навыки студентов, полученные ими на уроках. Осуществляется рубежный контроль: выполнение контрольных работ; тестирование по пройденной

теме. Написание студентами докладов и рефератов и обсуждение их на занятиях.

Зачётные требования

Основной формой контроля и учёта знаний по дисциплине «История мировой культуры» является итоговая оценка. Сроки выставления итоговых оценок определены учебным планом.

Критерии оценки на зачетах.

Положительно оценивается работа студента, успешно справившегося с текущими заданиями, владеющего пройденным материалом, знающим основные этапы развития мировой художественной культуры, особенностей стилей и направлений в отечественной и зарубежной истории искусств, а также знание произведений искусств выдающихся русских и зарубежных представителей искусств.

В оценку также включается обязательное посещение аудиторных занятий.

Студент, не выполнивший данные условия, к зачёту не допускается.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.Список рекомендуемой литературы (структурирован по разделам учебной дисциплины).

Раздел 1,2:

1. История первобытного общества. Проблема антропосоциогенеза. М.,1983.
2. Любимов Л.Д. Искусство древнего мира. Кн. для чтения. М.,1980.
3. Матвеев К.П., Сазонов А.А. Когда заговорила клинопись. М.,1979.
4. Нейхардт А.А., Шишова И.А. Семь чудес древней Ойкумены. М.,1990.
5. Токарев С.А. Ранние формы религии. М., 1990.

6. Элиаде М. Аспекты мифа М., 1995.

Раздел 3:

1. Аверинцев С.С. и др. Древние цивилизации. М., 1989.
2. Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира. М., 1989.
3. Вейнберг И.П. Человек в культуре Ближнего Востока. М., 1986.
4. Волобуев О.В., Шестакова А.В. История мира в художественных образах. Хрестоматия, М., 1978.
5. Всемирная галерея: Древний Восток. СПб., 1994.
6. Галич М.А. История доколумбовых цивилизаций. М. 1990.
7. Григорьева Т.П. Красотой Японии рождённый. М., 1993.
8. Заболоцкая Ю. История Ближнего Востока в древности. М., 1989.
9. История и культура Китая. М., 1974.
10. Керам К.В. Боги, гробницы, учёные. М., 1986.
11. Культура Древнего Египта. М., 1976.
12. Культура Древней Индии. М., 1975.
13. Матье М.Э. Искусство Древнего Египта. М., 1970.
14. Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. М., 1994.
15. Сидихменов В.Я. Китай. Страницы прошлого. М., 1957.
16. Тавровский Ю.В. Япония. Сезоны перемен. М., 1990.

Раздел 4:

1. Алпатов М.В. Художественные проблемы Древней Греции. М., 1987.
2. Античная литература. М., 1986.
3. В мире мифов и легенд. Популярная энциклопедия. М., 1995.
4. Гнедич П.П. Всемирная история искусств. М., 1995.
5. Дмитриева Н.А., Акимова Л.И. Античное искусство. М., 1988.
6. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. М., 2000.
7. Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. СПб., 1995.
8. Коплинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады. М. 1988.
9. Культура Древнего Рима. В 2т./ Под ред. Е.С.Голубцова. М., 1986.

10. Легенды и сказания Древней Греции и Рима/Сост. А.А.Нейхардт. М.1987.

11. Полевой В.М. Искусство Греции. М., 1984.

12. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.

13. Токарев С,А, Религии в истории народов мира. М., 1986.

14. Трухина Н.И. Искусство Древнего Рима. М., 1994.

15. Хафниц Г. Выдающиеся портреты античности, 337 портретов в слове и образе. М., 1974.

16. Этруски: Итальянское жизнелюбие / Пер. с англ. О.Соколовой. М.,1998

Раздел 5,6:

1. Бартольд В.В. Ислам и культура мусульманства. М., 1992.

2. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984.

3. Даркевич В.П. Аргонавты Средневековья. М., 1976.

4. Диль Ш. Византийские портреты. М., 1994.

5. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992.

6. Мец А. Мусульманский ренессанс. М., 1986.

7. Удальцова З.В. Византийская культура. М., 1988.

8. Хейзинг И. Осень Средневековья. М., 1988.

Раздел 7:

1. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.

2. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение как исторический тип культуры. М., 1991.

3. Бенеш Отто. Искусство Северного Возрождения. М., 1973.

4. Гуковский М.А. Итальянское Возрождение. Л., 1990.

5. Культура Возрождения и общество. М., 1986.

6. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1983.

7. Рутенберг В.И. Титаны Возрождения. СПб., 1991.

Раздел 8,9:

1. Виппер Р.Ю. История Нового времени. М., 1995.

2. Западноевропейская художественная культура XVIII века. М., 1980.
3. История искусства зарубежных стран XVII-XVIII вв. М., 1988.
4. Культура эпохи Просвещения. М., 1993.
5. Прусс И.Е. Западноевропейское искусство XVIII века. М., 1974.
6. Ренессанс. Барокко. Классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве XV-XVII вв. М., 1966.
7. Этюды об изобразительном искусстве. М., 1993.
8. Яковлев В.П. История европейской культуры XVII-XVIII вв. Ростов-на-Дону. 1992.

Раздел 10:

1. Западноевропейское искусство второй половины XIX в. М., 1975.
2. Импрессионисты. Их современники. Их соратники. М., 1976.
3. Калинина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII-XX вв. Л. 1990.
4. Кертман Л.Е. История культуры стран Европы и Америки (1870-1917). М., 1987.
5. Кьеркегор Серен. Страх и трепет. Л., 1991.
6. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1973.
7. Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993.

Раздел 11:

1. Актуальные проблемы культуры XX века. М., 1993.
2. Грант Нейл. Конфликты XX века. Иллюстрированная история. М., 1995.
3. Корбюзье Ле. Архитектура XX века. М., 1970.
4. Нобелевские лауреаты о будущем человечества/Курьер ЮНЕСКО. 1988. Июнь.
5. Образ человека XX века. М. 1988.
6. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М., 1991.
7. Самосознание европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991.

Раздел 12:

1. Бусова-Давыдова И.Л. Каменное зодчество Древней Руси. М., 1989.
2. Введение христианства на Руси. М., 1987.
3. Взаимодействие древнерусской литературы и изобразительного искусства. Л., 1986.
4. Византия и Русью М., 1989.
5. Забияко А.П. История древнерусской культуры. М., 1995.
6. Лихачёв Д.С. Культура русского народа X-XVII вв. М.-Л., 1961.
7. Муравьёв А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IX-XVII вв. М., 1984.

Раздел 13:

1. Алпатов М.Н. Древнерусская иконопись. М., 1984.
2. Лазарев В.Н. Русская иконопись от истоков до начала XVII в. М., 1983.
3. Лихачёв Д.С. Культура русского народа X-XVII вв. М.-Л., 1961.
4. Муравьёв А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IX-XVII вв. М., 1984.
5. Очерки русской культуры XIII-XV веков. М., 1977.
6. Полубояринов М.Л. Русские в Золотой Орде. М., 1977.
7. Розов Н.Н. Книга Древней Руси X-XIV вв. М., 1977.
8. Федотов-Давыдов Г.И. Искусство кочевников Золотой Орды. М., 1976.

Раздел 14, 15:

1. Будовниц И.У. Общественно-политическая мысль Древней Руси. М., 1960.
2. Карпов Г.М. Русская культура на пороге новой эпохи. XVII в. М., 1994.
3. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. М., 1974.
4. Очерки русской культуры XVI века. М., 1977.
5. Клибанов А.И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996.
6. Плюханова М.А. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995.
7. Скрынников Р.Г. Третий Рим. СПб., 1994.

Раздел 16:

1. Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
2. Культура и искусство петровского времени. Л., 1977.
3. Люди русской науки. Очерки о выдающихся деятелях....М., 1965.
4. Очерки русской культуры XVIII века. В 4 ч. М., 1985-1990.
5. Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. Л.,1984.
6. Рапацкая Л.А. Русское искусство XVIII века. М., 1995.
7. Русская мысль в век Просвещения. М., 1991.

Раздел 17:

1. Думова Н.Г. Московские меценаты. М., 1992.
2. История Отечества в литературе. XIX век. М., 1991.
3. Литературно-эстетические концепции в России конца XIX- начала XX Века. М., 1975.
4. Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. Л., 1991.
5. Синявский А.Д. Очерки русской культуры. Париж, 1982.
6. Соболев П.В. Очерки русской эстетики первой половины XIX в. Л., 1972.
7. Яковкина Н.И. Очерки русской культуры первой половины XIX в. Л.,1989.
8. Бенуа А.Н. Мои воспоминания. В 2 т. М., 1980.
9. Бунин И.А. Окаянные дни. М., 1990.
10. Волошин М. А. Лики творчества. М., 1988.
11. Дмитриев С.С. Очерки русской культуры начала XX века. М., 1987.
12. Лапшин Н.П. «Мир искусства». Очерки истории и творческой практики. М., 1960.
13. Рапацкая Л.А. Искусство «серебряного века». М., 1996.
14. Серебряный век в России. Избранные страницы. М., 1982.

Раздел 18, 19:

1. Агафонов В., Ракитянский В. Россия в поисках будущего. М., 1993.
2. Актуальные проблемы культуры XXвека/Под ред. В.И.Добрынина. М., 1993.

3. Артановский С.Н. На перекрёстке идей и цивилизаций. СПб., 1994.
4. Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. М., 1991.
5. Дёмин И.А. Художественная жизнь России 1970-1980-х гг. М., 1992.
6. Образ человека XX века. М., 1988.
7. Российская культура и мир. Н.Новгород, 1994.
8. Россияне накануне XXI века. М., 1995.
9. Россия и Запад: Диалог культур. М., 1994.
- 10.Ровнер А. Третья культура. СПб., 1996.
- 11.Семеникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. М., 1995.
- 12.Страницы отечественной художественной культуры. М., 1995.

2. Аудио, видео, CD материалы

1. Всемирная история живописи ч.1,2,3 Видео BBC
2. Искусство - Мультимедийное учебное пособие
- 3.Культура стран Древнего и средневекового Востока -
Мультимедийное учебное пособие
- 4.Шедевры архитектуры – Панорамное видео

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Занятия по дисциплине «История мировой культуры» предполагают использование и наличие:

--видео-аудиовизуальные средства обучения

-проектор

-Наглядные пособия: творческие работы, кроссворды, конспекты лекций, список литературы по темам, мультимедиа - презентации, иллюстрации.

-мультимедийное оборудование.

7.Методические рекомендации преподавателям.

В реализации целей и задач, поставленных перед преподавателем, ведущим дисциплину «История мировой культуры» важная роль принадлежит планированию курса. При планировании материала необходимо руководствоваться принципами **историзма, интегральности, опоры на творческий метод**, сформулированными Л.М.Предтеченской.

В связи с этими установками основная задача преподавателя: познакомить учащихся с теоретическими основами предмета, сформировать способность к пониманию мира культуры и искусства, приобщить их к огромному эмоционально-нравственному опыту человека, сфокусированному в искусстве.

Анализ художественной культуры каждого исторического периода осуществляется в следующих направлениях:

- уровень и достижения материальной культуры;
- особенности социально-политической культуры;
- мировоззренческие основы культуры;
- рассмотрение основных видов искусства, их родовые и жанровые особенности;
- роль видов искусства в создании общей художественной «картины мира»;
- характеристика сложившихся художественных направлений и стилей.

Основными видами занятий должны быть лекции преподавателя по названным темам курса в соответствии с программой, уроки-дискуссии.

Преподаватель на уроках использует следующие учебные материалы:

- тексты лекций; учебные пособия, хрестоматии, первоисточники, монографии, дополнительную литературу по предмету.

Кроме стандартных форм уроков-лекций, уроков-семинаров, предлагаются такие разнообразные типы-жанры уроков, как: урок-путешествие, урок-панорама, урок-репортаж, урок-концерт, спектакль, викторина и др. Но,

независимо от выбранного типа, вида, формы и жанра урока, в изучении «Истории мировой культуры» акцент следует делать на активных, деятельных принципах преподавания.

Преобладающими методами преподавания в силу специфики предмета и групповой формы обучения остаются объяснительно-репродуктивный и частично-поисковый (эвристический). При соблюдении необходимых условий возможно и необходимо постепенное внедрение проблемного метода обучения, направленного на развитие и активизацию творческих способностей учащихся, повышение их интереса к предмету. Создание проблемно-поисковой ситуации, как правило, осуществляется под руководством преподавателя, который одновременно и помогает учащимся в её разрешении путём заранее продуманных и чётко сформулированных вопросов и тезисов.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

При изучении дисциплины «История мировой культуры» надо учитывать неравную степень специальной подготовки студентов и разный уровень зачётных требований, в зависимости от специализации. В связи с этим необходимо обеспечить студентам понимание некоего критерия их знаний. Поскольку самостоятельная работа студентов осуществляется, в основном, с конспективным материалом, литературой, подобранной преподавателем и репродукциями наиболее ярких памятников искусства, важно систематизировать всю поступающую информацию. Полезно составление таблиц основных явлений искусства изучаемой эпохи.

Кроме теоретических познаний, студент должен научиться понимать язык искусства. В практические занятия, а затем и в самостоятельную работу необходимо ввести компонент анализа произведения искусства. В помощь студенту может быть предложен следующий план подобного анализа:

Для памятников архитектуры – принадлежность направлению или эпохе в истории мировой культуры, место его нахождения.

Скульптурные памятники – материал, из которого выполнена скульптура; отношение к историческому или мифологическому событию.

Живописное произведение – рассмотрение изображения как кусочек жизненной реальности, как ситуацию, разворачивающуюся во времени.

Анализ техники выполнения живописного произведения.

Художественные средства и приёмы, использованные автором.

Рассуждения, помогающие раскрытию замысла автора.

Ассоциации на разные темы, вызванные картиной.

Конкретное воздействие, которое оказывает картина или её отдельные части.

Ощущения и чувства, вызванные картиной, содержащие прямую эмоциональную оценку изображаемого.

Выводы по поводу содержания картины и её смысла, интерпретация мыслей и чувств персонажей.

В конечном итоге, студент должен стараться проникнуть в содержание произведений искусства и уметь его передать, используя собственные знания, фантазию, богатство символов, сравнений.

Важное место на уроках должно быть отведено практическим занятиям-семинарам, по заранее определенным вопросам. При подготовке к практическому занятию - семинару, особое внимание следует уделить изучению дополнительной литературе, для более полного освещения темы семинара.

При подготовке выступления или доклада, разработать небольшой план с содержанием наиболее важных моментов выступления. При необходимости можно подготовить и использовать наглядные пособия. Студенту при выступлении следует придерживаться последовательности и логики изложения материала. Особое внимание, необходимо обращать на уровень культуры речи - на четкое, интонационное правильное произношение.

Самостоятельная работа

Материалы для самоконтроля.

Материалы для самоконтроля содержатся в специальной литературе, а также в оценках преподавателя по ходу изучения той или иной темы в течение изучения данной дисциплины.

В рамках индивидуальной самостоятельной работы студенту может быть предложено подготовить доклад, реферат на определенную тему. Подобная индивидуальная работа носит исследовательский характер.

Примерные темы сообщений:

1. Истоки искусства: первые творения человека.
2. Мифология и ранние формы религии
3. История о Всемирном потопе в культуре и мифах разных народов.
4. Долина Нила - цивилизация смерти.
5. Роль ведических искусств в индийской культуре.
Великое в Великой стране.
6. Характерные особенности литературы, музыки и театра Японии
7. Своеобразие культуры доколумбовой Америки.
8. Шедевры мудрецов (знаменитые греческие (римские) писатели, философы, их жизнь, взгляды, вклад в мировую культуру).
9. «Золотой», «серебряный» и «бронзовый» век римского искусства (I в. до н. э. - II в. н. э.).
10. Ренессансная концепция мира и человека в итальянском искусств.
11. Титаны Высокого и Позднего Возрождения.
12. Своеобразие Северного Возрождения.
13. Двор и куртуазная культура XVII века.
14. Буржуазное искусство XVII века через призму политики, общества, культуры.
15. Барокко, рококо, классицизм в Европе.
16. Культура и искусство «потерянного поколения» (США, Европа).

- 17.«Массовая культура» как характерное явление XX века.
- 18.Место язычества в древнерусской и современной культуре.
- 19.Роль христианизации Руси в становлении отечественной культуры.
- 20.Быт и культура Руси XIII-XV веков. Русская икона и монастырская культура XIV-XV вв.
- 21.Москва - центр культурной жизни XV-XVII веков.
- 22.Материальная культура русского народа в XV-XVI веках.
- 23.Русский театр, книгопечатание, зодчество, парсуна XVII века.
- 24.Подъем культуры в эпоху Петровских реформ.
- 25.Русские просветители XVIII века.
- 26.Противоречивость русского Просвещения.
- 27.Основные характеристики «золотого» века русской культуры.
- 28.Художественная жизнь России на рубеже XIX -XX веков.
- 29.Меценаты XIX века.

Рекомендуемая тематика курсовых работ

- Истоки искусства: первые творения человека
- Мифология и ранние формы религии
- История о всемирном потопе в культуре и мифах разных народов
- Долина Нила – цивилизация смерти
- Роль ведических искусств в индийской культуре
- Великое в Великой стране
- Характерные особенности литературы, музыки и театра Японии
- Своеобразие культуры доколумбовой Америки
- Шедевры мудрецов (знаменитые греческие (римские) писатели, философы, их жизнь, взгляды, вклад в мировую культуру)

- «Золотой», «серебряный» и «бронзовый» век римского искусства (I в. до н. э. – II в. н. э.)
- Мироощущение и культура средневековья (от крестовых походов к кодексу чести и любви)
- Особенности культуры и искусства Византии – державы Ромеев
- Великие учёные и литераторы арабского Средневековья
- Двор и куртуазная культура XVII века
- Буржуазное искусство XVIII века через призму политики, общества, культуры
- Барокко, рококо, классицизм в Европе
- Реализм в Европейской и американской культуре 1840-1880 гг.
- Ведущие стили и направления в художественной культуре XIX века
- Культура и искусство «потерянного поколения» (США, Европа)
- «Массовая культура» как характерное явление XX века
- Место язычества в древнерусской и современной культуре
- Роль христианизации Руси и становление отечественной культуры
- Москва – центр культурной жизни XV –XVII веков
- Материальная культура русского народа в XV – XVI веках
- Русский театр, книгопечатание, зодчество, парсуна XVII века
- Подъём культуры в эпоху Петровских реформ
- Русские просветители XVIII века
- Противоречивость русского Просвещения
- Основные характеристики «золотого века» русской культуры
- Художественная жизнь России на рубеже XIX – XX веков
- Меценаты XIX века
- «Мир искусства» как особое явление в русской культуре
- Многообразие художественных течений рубежа веков
- Роль русского зарубежья в сохранении и развитии отечественной культуры

- Актуальные проблемы современного состояния отечественной культуры
- Россия и Нобелевские лауреаты

9.Перечень основной учебной литературы.

1. Учебник для общеобразовательных учреждений. Мировая художественная культура. Для 10 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2009. Допущено Министерством образования и науки РФ.
2. Учебник для общеобразовательных учреждений. Мировая художественная культура. Для 11 классов. Ч.1./ Л.А.Рапацкая – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2009. Допущено Министерством образования и науки РФ.
3. Учебник для общеобразовательных учреждений. Мировая художественная культура от XVII века до современности. Для 11 классов./ Г.И. Данилова-М. Дрофа, 2009 – 399.

10. Примерный список памятников художественной культуры, изучаемых в курсе История мировой культур

1. Статуя сидящего писца (Лувр или ГМИИ им. А.С. Пушкина).
2. Росписи дворца в Кноссе («Парижанка» или «Игры с быком»),
3. Парфенон.
4. Мирон «Дискобол».
5. Поликлет «Дорифор».
6. Агесандр, Полидор, Атенадор «Лаокоон».
7. Древнегреческая краснофигурная ваза (по выбору учителя).
8. Колизей.
9. Пантеон.
10. Римский скульптурный портрет (по выбору учителя).
11. Храм св. Софии в Константинополе.
12. Ансамбль погоста Кижи.
13. Фрагмент григорианского хора (по выбору учителя).
14. Собор Нотр-Дам в Париже.
15. Собор св. Софии в Новгороде.
16. Икона «Богородица Владимирская».

17. Дионисий «Распятие».
18. Андрей Рублев «Троица».
19. Собор Сайта Мария дель Фьоре во Флоренции.
20. Палладио, вилла «Ротонда» близ Виченцы.
21. Джотто «Поцелуй Иуды».
22. Боттичелли «Весна».
23. Боттичелли «Рождение Венеры».
24. Рафаэль «Сикстинская мадонна».
25. Рафаэль «Портрет кардинала».
26. Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа».
27. Леонардо да Винчи «Джоконда».
28. А. Верроккио «Давид».
29. Микеланджело «Давид».
30. Микеланджело «Роспись Сикстинской капеллы».
31. Тициан «Венера перед зеркалом».
32. А. Дюрер «Меланхолия».
33. Фрагмент музыкального произведения эпохи Возрождения (по выбору учителя).
34. Я. ван Эйк «Гентский алтарь».
35. Церковь Вознесения в Коломенском.
36. Храм Василия Блаженного (Покровский собор).
37. Церковь Троицы в Никитниках (Москва).
38. Церковь Покрова в Филях.
39. И. Бах «Страсти по Матфею» (любой фрагмент по выбору учителя).
40. И. Бах «Токката и fuga ре-минор» для органа.
41. Версаль (фрагменты парка по выбору учителя).
42. Эль Греко «Погребение графа Оргаса».
43. Д. Веласкес «Менины».
44. Д. Веласкес «Пряхи».
45. Натюрморт (по выбору учителя).

46. П. Рубенс «Портрет камеристки инфанты Изабеллы».
47. Рембрандт «Возвращение блудного сына».
48. Ансамбль Петропавловской крепости в Петербурге.
49. Летний сад в Петербурге.
50. Б. Растрелли «Зимний дворец» (Петербург).
51. Н. Пуссен «Пейзаже Полифемом».
52. А. Ватто «Жиль».
53. М. Казаков «Здание Сената в Московском кремле».
54. Т. де Томон «Ансамбль стрелки Васильевского острова» (Петербург).
55. А. Воронихин «Казанский собор» (Петербург).
56. К. Росси «Михайловский дворец» (Петербург).
57. О. де Монферран «Исаакиевский собор» (Петербург).
58. В. Баженов «Дом Пашкова» (Москва).
59. К. Глюк «Орфей» (отрывок по выбору учителя).
60. В. Моцарт «Свадьба Фигаро» (отрывок по выбору учителя).
61. Л. Бетховен «Соната № 8, до-минор, «Патетическая» (отрывок по выбору учителя).
62. Л. Бетховен «Соната № 14», до-диез-минор, «Лунная» (отрывок по выбору учителя).
63. В. Моцарт «Симфония № 40, соль-минор (отрывок по выбору учителя).
64. Л. Бетховен «Симфония № 5», до-минор (отрывок по выбору учителя).
65. Й. Аргунов «Портрет неизвестной в русском костюме».
66. Ф. Рокотов «Портрет А. П. Струйской».
67. Д. Левицкий «Портрет П. А. Демидова».
68. В. Боровиковский «Портрет М. И. Лопухиной».
69. Э. Фальконе «Памятник Петру I («Медный всадник»)» (Петербург).
70. Ж. Давид «Смерть Марата».
71. Э. Делакруа «Свобода на баррикадах».
72. Э. Делакруа «Портрет Паганини».
73. Р. Вагнер (отрывок из оперы по выбору учителя).

74. Дж. Россини «Севильский цирюльник», увертюра (отрывок по выбору учителя).
75. Ф. Шопен (небольшое произведение или отрывок по выбору учителя).
76. О. Кипренский «Портрет А. С. Пушкина».
77. В. Тропинин «Кружевница».
78. А. Саврасов «Грачи прилетели».
79. И. Левитан «Золотая осень».
80. М. Глинка (отрывок из оперы по выбору учителя).
81. А. Эйфель «Эйфелева башня» (Париж).
82. Ж. Визе «Кармен» (отрывок из оперы по выбору учителя).
83. К. Моне «Руанский собор» (картина из серии по выбору учителя).
84. Э. Дега «Голубые танцовщицы».
85. О. Ренуар «Портрет актрисы Жанны Самари».
86. О. Роден «Врата ада» (фрагмент по выбору учителя).
87. М. Равель «Болеро».
88. В. Шервуд «Здание Исторического музея» (Москва).
89. А. Опекушин «Памятник А.С. Пушкину» (Москва).
90. П. Федотов «Завтрак аристократа».
91. К. Брюллов «Последний день Помпеи».
92. А. Иванов «Явление Христа народу».
93. В. Перов «Тройка».
94. И. Крамской «Христос в пустыне».
95. И. Репин «Бурлаки на Волге».
96. И. Репин «Не ждали».
97. И. Репин «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года».
98. В. Васнецов «Богатыри».
99. В. Суриков «Утро стрелецкой казни».
100. В. Суриков «Боярыня Морозова».
101. И. Шишкин «Рожь».
102. А. Куинджи «Ночь на Днепре».

103. В. Поленов «Московский дворик».
104. И. Айвазовский «Девятый вал».
105. Русский романс (по выбору учителя).
106. М. Мусоргский «Картинки с выставки» (отрывок по выбору учителя).
107. Н. Римский-Корсаков «Снегурочка» (отрывок из оперы по выбору учителя).
108. П. Чайковский «Евгений Онегин» (отрывок из оперы по выбору учителя).
109. П. Чайковский «Времена года (часть по выбору учителя).
110. Ф. Шехтель «Особняк С.П. Рябушинского» (Москва).
111. Р. Клейн «Музей изящных искусств (ГМИИ им. А.С. Пушкина)» (Москва).
112. А. Щусев «Мавзолей В.И. Ленина» (Москва).
113. В. Серов «Девочка с персиками».
114. М. Нестеров «Видение отроку Варфоломею».
115. М. Врубель «Царевна-лебедь».
116. Любое полотно художников «Мира искусства» по выбору учителя.
117. П. Сезанн «Пьеро и Арлекин».
118. А. Матисс «Танец».
119. П. Пикассо «Девочка на шаре».
120. П. Пикассо (Серника).
121. К. Малевич «Черный квадрат».
122. С. Дали «Натюрморт розы».
123. С. Рахманинов «Концерт для фортепиано с оркестром № 2», до-минор (фрагмент по выбору учителя).
124. С. Прокофьев «Ромео и Джульетта» (отрывок из балета по выбору учителя).
125. Д. Шостакович «Симфония № 7» (фрагмент из 1 части «Нашествие»).
126. Г. Свиридов «Метель» (часть по выбору учителя).

