

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Философский факультет

УТВЕРЖДАЮ
Декан философского факультета
М.О. Орлов
«29» 05 2023 г.

Рабочая программа дисциплины
Мировая художественная культура

Направление подготовки бакалавриата
44.03.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки бакалавриата
Обществознание

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Саратов,
2023

Статус	ФИО	Подпись	Дата
Преподаватель-разработчик	Каткова М.В.		29.05.23
Председатель НМК	Богатов М.А.		29.05.23
Заведующий кафедрой	Орлов М.О.		29.05.23
Специалист Учебного управления	Юшинова И.В.		

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Мировая художественная культура» является изучение специфики развития художественной культуры в исторической ретроспективе, в культурно-исторических контекстах и современной социокультурной ситуации; формирование эстетического мировоззрения и художественно-критического мышления у студентов.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.О.33 «Мировая художественная культура» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП.

Содержание дисциплины логично дополняет учебно-методическую структуру учебного плана, представленную в нем дисциплину «История».

Дисциплина «Мировая художественная культура» призвана помочь студентам:

- дать представление об основных этапах развития художественной культуры;
- познакомить студентов с важнейшими памятниками художественной культуры в исторической ретроспективе;
- ознакомить с проблемами становления художественной культуры как сложного синтетического явления;
- научить студентов оперировать основными понятиями и категориями теории культуры при анализе художественных явлений различных культур и цивилизаций; показать феноменальный характер явлений художественной культуры;
- показать противоречивый характер художественной культуры как явления;
- определить общее и особенное в закономерностях функционирования различных национальных, этнических и региональных культур;
- научить самостоятельному анализу явлений художественной культуры;
- развивать художественный вкус студентов в процессе непосредственного общения с шедеврами прошлого;
- развивать потребность в постоянном самостоятельном приобщении к ценностям художественной культуры (мировой, отечественной, региональной).

3. Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения
<p>ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в той числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)</p> <p>ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении</p>	<p>ОПК-2.1. Имеет представление об истории, теории, закономерностях и принципах построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества; основах дидактики, основных принципах деятельностного подхода, классификациях, видах и приемах современных образовательных технологий</p> <p>ОПК-5.3 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить с неуспевающими обучающимися коррекционно-развивающую работу</p>	<p>Знать: основы дидактического процесса, принципы его построения.</p> <p>Уметь: разрабатывать программы дисциплин по профилю подготовки.</p> <p>Владеть: способами построения учебного процесса с применением современных образовательных технологий.</p> <p>Знать: принципы организации индивидуального и общего контроля в группе обучающихся.</p> <p>Уметь: выявлять учащихся с хорошей успеваемостью и неуспевающих обучающихся.</p> <p>Владеть: способами применения методов контроля и коррекционно-развивающих методов.</p>
<p>ПК-1 Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, по программам дополнительного образования детей и взрослых.</p>	<p>ПК-1.2 Осуществляет подготовку учебно-методических материалов по предмету (планов-конспектов и технологических карт уроков, проверочных заданий, презентаций и т.д.) с учетом традиционных и инновационных методов преподавания обществознания</p>	<p>Знать: законы и нормативные акты в системе основного общего, среднего общего образования; методы и методику преподавания обществознания.</p> <p>Уметь: готовить методические материалы по предмету, в том числе планы-конспекты, проверочные задания и т.д.</p> <p>Владеть: традиционными и инновационными методами преподавания обществознания.</p>

ПК-2 Способен использовать возможности образовательной среды, образовательного стандарта общего образования для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения средствами преподаваемого предмета	ПК-2.1 Планирует урочную и внеурочную деятельность по обществознанию с учетом личностных, метапредметных и предметных результатов обучения (согласно ФГОС и рабочей программе по обществознанию).	Знать: принципы построения и функционирования образовательного процесса. Уметь: использовать разные формы и методы воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности учащихся. Владеть: способами организации различных видов урочной и внеурочной деятельности в современной школе.
--	---	---

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости и (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия		СР	
					Общая трудоемкость	Из них практическая подготовка		
1	Художественная культура первобытности	6	11	2	2	–	2	Устный опрос. Анализ литературы
2	Художественная культура древнейших цивилизаций (Египет, Месопотамия, Иран)	6	11	2	2	–	2	Устный опрос. Анализ литературы
3	Художественная культура Востока (Индия, Китай, Япония)	6	12	4	4	–	4	Устный опрос. Анализ литературы
4	Художественная культура античности (Древняя Греция)	6	12	2	2	–	2	Устный опрос. Анализ литературы
5	Художественная культура	6	13	2	2	–	4	Устный

	я культура античности (Рим)							опрос. Анализ литературы
6	Художественная культура средневековой Европы	6	13	2	2	2	4	Устный опрос. Анализ литературы
7	Художественная культура Возрождения	6	14	4	2	4	2	Устный опрос. Анализ литературы
8	Художественная культура Нового времени (Просвещение)	6	14	2	2	2	4	Устный опрос. Анализ литературы
9	Основные особенности художественной культуры XIX в.	6	15	2	4	–	4	Устный опрос. Анализ литературы
10	Романтизм в искусстве XIX в.	6	15	2	2	–	2	Устный опрос. Анализ литературы
11	Становление и развитие реализма как метода и направления	6	16	2	2	–	2	Устный опрос. Анализ литературы
12	Искусство последней трети XIX века (Модерн)	6	16	2	2	–	4	Устный опрос. Анализ литературы
13	Художественная культура первой половины XX в.	6	17	2	2	2	4	Устный опрос. Анализ литературы
14	Художественная культура постмодернизма	6	17	2	2	2	4	Устный опрос. Анализ литературы
Промежуточная аттестация								Зачет
Всего за 5 семестр – 108 ч.				32	32	12	44	

Содержание дисциплины

Тема 1. Художественная культура первобытности

Введение в предмет. Мировая художественная культура как предмет изучения в вузе. Соотнесение понятий «искусство» и «художественная культура», стили и направления в искусстве, его видовое разнообразие.

Основные этапы истории искусства, дифференциация древнейшего художественного синкретизма и становление современной системы искусства. Историческая морфология искусств. Социология художественной деятельности.

Эстетические и семантические особенности изобразительного искусства, музыки, театра, хореографии, кино и т.д. Проблема происхождения искусства.

Этапы развития первобытного искусства. Генезис эстетического в культуре. Синкретический характер искусства. Искусство и магия. Искусство и мир человека. Периодизация первобытного искусства. Эволюция взглядов на ранние формы искусства.

Тема 2. Художественная культура древнейших цивилизаций: Египет, Месопотамия, Иран

Художественная культура Древнего Египта. Периодизация развития культуры Древнего Египта. Специфика развития художественной культуры Древнего Египта. Связь с религиозным культом. Додинастический период (3300-3000 гг. до н.э.) и Раннее царство – время всех видов египетского письма, складывание системы счета, появление первых свитков папируса, первые попытки мумификации, оформление канона египетского искусства, возведение монументальных сооружений (гробницы-мастабы), первые статуи.

Эпоха Древнего царства – время могущественных царей и несравненных древневосточных мудрецов, золотой век египетской художественной культуры. Боги Древнего Египта. Роль храмов в духовной жизни Египта. Сакральный характер древнеегипетской культуры.

Культура Среднего царства. Фивы – столица Среднего царства. Храмовое строительство. Переосмысление традиций Древнего царства, соединение традиций Древнего царства с традициями локальных культур (росписи гробницы номархов в Бени-Хасане; заупокойный храм Менухотепа I в Дейр-эль-Бахри, храм Атума в Гелиополе и молельня в Карнаке). Лабиринт (заупокойный храм Аменемхета III) – апогей архитектурного строительства времени Среднего царства. Литература периода Среднего царства («История Синухета», роман; «Красноречивый поселянин», обвинительные речи несправедливо обиженного крестьянина; «Сказка о потерпевших кораблекрушение», фольклорные представления о волшебной экзотике дальних стран).

Эпоха Нового царства. Время распространения египетской культуры за пределы страны, активное взаимодействие с культурами соседних народов. «Град Амона» (Фивы) – произведение величественного стиля, отразившее положение Египта как мировой державы. Эхнатон – фараон-реформатор. Культ Атона. Религиозная реформа Эхнатона, социальные и мировоззренческие причины. Скульптурные портреты Эхнатона и Нефертити, рельефы, пейзажные росписи, бытовые сцены. Канон древнеегипетского искусства.

Художественная культура Передней Азии. Художественная культура Месопотамии: типологические черты (клинопись, пантеон богов и обожествление природы). Монументальное искусство Двуречья. Месопотамский храм-дворец. Дворец – центр культуры. Открытие Ниневии. Искусство ассирийских дворцов. Библиотека Ашшурбанипала. Письменность и литература Вавилона. «Эпос о

Гильгамеше». Развитие науки. Города Ново-Вавилонского царства («царские» и самоуправляющиеся города). Роль жречества в культуре. Памятники культуры города Вавилона: ворота царицы Иштар, зиккураты, сады Семирамиды, вавилонская башня. Наследие месопотамской цивилизации в современной культуре.

Художественная культура Древнего Ирана. Этапы развития Древнего Ирана. Зороастризм, его особенности. «Авеста». Памятники эпохи Ахеменидов. Древнеперсидская клинопись (торжественные надписи в гробницах правителей, на стенах дворцов, металлической посуде, каменных вазах и печатях). Бехистунская надпись – рассказ о событиях правления Камбиза и первых годах царствования Дария I. Царские резиденции – культурные центры империи Ахеменидов. Дворцовый комплекс Древнего Ирана в Пасаргадах. Древняя персидская столица Сузы. Персеполь – парадная резиденция персидских царей.

Тема 3. Художественная культура Востока (Индия, Китай, Япония)

Художественная культура Индии. Эстетические идеалы Индии – составная часть культурного мира. Образная система искусства Индии. Религиозно-мифологическая традиция и образная система искусства. Хараппская культура (сер. III – сер. II тыс. до н.э.) – первый этап развития индийской культуры. Археологические свидетельства древних форм искусства. Города Мохеджо-Даро и Хараппа: особенности застройки городов, развитие ремесел (керамика, ювелирные украшения, изделия из металла, обработка камня, скульптурные изображения). Индийская литература. 3 этапа развития (ведийский, эпический, период классической санскритской художественной литературы). «Веды» – уникальный литературный памятник, содержащий сведения о мифологии, религии, быте и культуре древних племен. Эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна» как «энциклопедия индийской жизни». Образы и сюжеты эпоса.

Индийский театр. Древнеиндийские трактаты по драматургии. «Натьяшастра» – древнеиндийский трактат по драматургии (задачи театра, виды представлений, представления об игре актеров, о технике сцены и т.д.). Формы и жанры театра. Танцевальный театр. Храмовый танец. «Язык жестов» в индийском танцевальном театре.

Классические стили индийского танца (бх'арат-н'атьям, од'исси, катх'ак, манип'ури).

Памятники архитектуры и изобразительного искусства. Кушаногуптская эпоха – время создания классических памятников индийского искусства. Религиозная архитектура: пещерные комплексы, храмы, ступы. Идея могущества божества.

Школы скульптуры в Индии. Статуи Будды и бодхисатв. Буддийский комплекс в Аджанте. Росписи в пещерах Аджанты – наиболее известный памятник древнеиндийской живописи. Изменения в архитектуре и

изобразительном искусстве Индии в эпоху распространения ислама и мусульманского владычества. Мавзолей Тадж Махал.

Декоративно-прикладное искусство Индии: изготовление тканей, вышивка, ювелирное искусство, гончарное искусство, резьба, чеканка, гравировка.

Художественная культура Китая. Вехи истории культуры Китая. Древний период развития искусства Китая. Неолитическое искусство Китая. Роль религиозно-философских учений в становление эстетических принципов китайского искусства. Язык и письменность в Китае. Литературная традиция. Классическая поэзия: мир человека и его чувства, образы природы. Танская поэзия. Творчество Ли Бо. Художественная проза (исторические повествования, политическая публицистика, жанр «рассказов о чудесах», бытовой роман).

Музыка как непосредственное воплощение гармонии. Теория музыки в древнем Китае. Музыкальные инструменты. Музыкальные жанры (церемониальная музыка, погребальная музыка, камерная музыка, музыкальный фольклор).

Архитектурная традиция. Единство архитектуры и природной среды. Организация пространства. Градостроительство. Город как прообраз «небесного порядка». Памятники архитектуры Пекина. «Запретный» город. Дворцовая архитектура Китая. Дворец минских и циньских императоров.

Ландшафтная архитектура Китая как образ единства мира. Китайские сады. Пагоды – один из примечательных элементов китайского ландшафта. Конструктивные особенности.

Фортификационные сооружения древнего Китая. Великая китайская стена.

Скульптура Китая. Погребальная и храмовая скульптура. Могила Цинь Шихуанди.

Буддийская скульптура. Изобразительное искусство Китая. Единство живописи и графики. «Законы живописи» и принципы живописного творчества. Символический характер изобразительного искусства. Жанры китайской живописи. Китайский свиток. Поэзия и пейзажная живопись как способ постижения Дао и слияния с природой. Портретная живопись Китая в эпоху Тан. Пейзажи сунских мастеров. Графика и гравюра.

Декоративно-прикладное искусство Китая: художественные ремесла (резьба по камню, кости и дереву; лаки, эмали, инкрустации; ткачество вышивки, аппликации). Символика китайского орнамента.

Зрелищные виды искусства. Цирковые представления. Театральные традиции. Китайская опера. Театр кукол и теней.

Художественная культура Японии. Периодизация культуры Японии. Эстетические характеристики японской культуры. Виды и жанры японского искусства. Архитектура – выразитель главных духовных ценностей японского народа. Географические особенности страны и архитектура. Мир синто в искусстве Японии. Храмовый ансамбль в Исэ. Буддийские храмы Японии: тип построек. Ансамбль Хорюдзи близ Нара. Дзенские монастыри периода Камакура

(XII-XIV вв.). Дворцовые ансамбли эпохи Хэйан (VIII-XII вв.): слияние традиций национального зодчества и континентальной архитектуры. Единство мира культуры и мира природы в японской архитектуре. Декоративные сады и садово-парковые ансамбли. Ансамбль Кацурао близ Киото. Архитектурные формы XVI-XVII вв. Замки феодалов. «Замок белой цапли» – Хакуродзё в Химэдзи. Противоречия в искусстве эпохи Эдо: размежевание между парадным и камерным стилями, парадные дворцы и загородные резиденции.

Скульптура. Древняя японская скульптура: глиняные фигурки воинов, жрецов, слуг, животных, найденные при археологических раскопках в курганах. Буддийская скульптура (VI-VII вв.). Монументальный стиль скульптуры периода Нара. Образы Будды. Живопись. Школа Ямато-э (XI-XII вв.): росписи ширм, вееров, буддийских сутр, почтовой бумаги. Живопись и литературный текст: поэтическое мировосприятие. Иллюстрации к роману Мурасаки Сикибу «Гэнзи-моногатари».

Мир человека в японской живописи. Повествовательные элементы в живописи. Монохромные пейзажи и свитки периода суйбокуга (XIV-XVII вв.). Декоративная живопись школы Кано. Ксилография (XVII в.). Образы городской жизни в гравюре. Творчество Хокусая.

Средневековая японская литература. Стихотворные антологии. Объект изображения в японской поэзии. Классическая проза Японии (XI-XIV вв.). Сэй-Сёнагон «Записки у изголовья».

Декоративное искусство Японии. Оформление храмов, изысканность одежды, интерьеров дома. Чайная церемония. Традиционный костюм и специфические формы японского искусства. Зрелищные виды искусства Японии: театр Кабуки и театр Но.

Тема 4. Художественная культура античности (Греция)

Эстетические принципы античности. Античная натурфилософия как эстетическая система. Гармония и мера – первая эстетическая категория. Учение о числовой гармонии пифагорейцев. Становление проблемы прекрасного в учениях Сократа, Платона и Аристотеля. Античная калокагатия. Трансформация понятия прекрасного в учениях стоиков, скептиков, эпикурейцев. Учения Платона о прекрасном как звено связующее античную и средневековую эстетическую мысль. Искусство как «техне» и «мимезис». Технологический характер первых работ о искусстве.

Понятие искусства как «подражательной деятельности» Платона, его учение о экстатическом характере художественного творчества и противоположности музыки сладостной и музыки упорядочивающей.

Теория мимезиса Аристотеля, значение понятия «энтелихия» для понимания аристотелевской трактовки природы художественного творчества. «Поэтика» Аристотеля и «Наука поэзии» Горация и начала конкретного искусствознания.

Искусство эгейского мира Архитектура Кносса. Кносский дворец. Характер застройки. Шествие как основа композиционного решения, композиционный центр, характер и назначение помещений. «Тронный зал». Декоративные принципы стеновой росписи, ее символическое значение и ритуальный смысл. Мелкая пластика и керамика. Характер и стили кносской вазописи. Искусство Феры. Особняк, его композиция и декор. Фресковые росписи «Святилища Дам», «Западного Дома», «Святилища Крокусов». Микенское искусство. Военные крепости и дворцы Микен и Тиринфа. Композиция мегарона. Характер стеновых росписей. «Львиные ворота». Купольные гробницы. Кикладские идолы и украшения. Античная керамика. Глина, ее свойства, символическое значение в различных типах древних культур. Типы изделий из глины. Украшение глиняного сосуда. «Текстильная керамика», «ямочная керамика». Лощение и роспись. Обжиг и обвар. Роль керамики в культуре античности. Антропоморфность керамических форм. Типы керамических сосудов. Вазовая роспись, ее эволюция от геометрического стиля до чернофигурной и краснофигурной керамики, от мифологии к бытописанию. Керамика в римской культуре.

Архитектура Древней Греции. Ордер. Структура ордера. Три типа классического ордера. Ордер и космос. Ордер и полис. Роль ордера в организации пространства цивилизации. Ордер в истории европейской архитектуры. Структура греческого храма.

Типы греческих храмов. Скульптура Древней Греции Мир богов и мир людей как две стороны единой модели скульптурного образа. Канон и идеал как основа античной скульптуры. Связь скульптуры с архитектурой. Творчество Фидия. Овладение пластической анатомией и передачей движения: Мирон, Поликлет. Пространство и движение в скульптуре Лисиппа. Пластика поздней классики. Скопас, Пракситель. Эллинистический классицизм – творчество Леохара.

Монументальная скульптура и рельеф эллинистической эпохи: «Лаокоон», «Венера Милосская», «Ника Самофракийская», рельефы Пергамского алтаря Зевса. Эллинистический скульптурный портрет.

Тема 5. Художественная культура античности (Рим)

Архитектура Древнего Рима. Влияние этрусской и эллинистической цивилизации на архитектуру Рима. Храмы римского Форума.

Римский скульптурный портрет. Культ предков и его влияние на развитие скульптуры в Риме. Типы монументальной скульптуры республиканского периода. Натуралистические черты римского портрета. Эллинистическое влияние на искусство портрета времен Юлия Цезаря. Идеализация образа в портретном искусстве ранней империи.

Античная живопись. Цвет в древнегреческой культуре. Особенности восприятия цвета. Символическое значение цветов. Живописные техники древности. Вазовая роспись как жанр живописи.

Монументальная живопись Греции. Композиция и рисунок Полигнота. Живописец Агафарк – художник театральных декораций. Разработка линейной перспективы. Античная музыка. Музыка как вид искусства. Театр античности. Ритуально-религиозные истоки театра. Праздник Великих Дионисий. Происхождение трагедии.

Тема 6. Художественная культура средневековой Европы

Художественная культура Средневековой Европы. Многогранность и противоречивость средневековой культуры. Искусство варварских племен и первых государств на территории Италии Франции, Испании, Германии. Искусство Романского периода XI-XII вв. Термин «романский», его происхождение. Романское искусство как искусство эпохи раннего средневековья. Отвлеченность образов и условность их трактовки. Преобладание линейных элементов и плоскостного начала, изолированность изображаемого образа от окружающей среды.

Романская архитектура: строительные приемы, основные стилистические черты. Ведущая роль архитектуры в романском искусстве. Развитие церковной архитектуры. Гражданская архитектура. Феодальные замки. Города. Городские жилые дома романского стиля. Романская скульптура. Живопись романского периода. Монументальная живопись в технике фрески. Миниатюра. Памятники романского искусства во Франции.

Искусство Готического периода XIII-XIV вв. Условность термина «готика» и его происхождение. Рационализм и усиление религиозных тенденций как результат воздействия идеологии бюргерства. Религиозное и светское искусство этого периода. Готический собор – модель мира. Основной принцип готической конструкции и вытекающие из него формы.

Литература. Средневековый театр. Церковная драма. Светская драматургия. Театр моралитэ. Действительность в фарсовых сюжетах. Развитие жаров куртуазной поэзии, ее международное распространение. Поэзия вагантов как выражение оппозиционных настроений. Реабилитация плоти в их творчестве. Аллегорический эпос. Животный эпос. Жанры городской сатиры: фаблио, шванки. Музыка. Расцвет светской музыкально-поэтической лирики: трубадуры, труверы, миннезингеры. Развитие многоголосия в церковной музыке XIII-XIV вв.

Тема 7. Художественная культура Возрождения

Выделение мира искусств в особую сферу. Образ художника в культуре Возрождения. Авторское и исполнительское в искусстве Ренессанса. Эволюция художественной культуры Ренессанса. Изменение морфологической структуры художественной культуры. Иерархия искусств и ее культурно-мировоззренческие основания.

Искусство проторенессанса. Отсутствие стилевого единства в архитектуре. Переплетение черт готики, романской архитектуры и античной традиции. Новые черты в декоре.

Эволюция итальянской живописи: Чимабуэ, Дуччо, Пьетро Каваллини, Джотто ди Бондоне. Сущность и значение художественной революции Джотто. Искусство раннего Возрождения (Италия). Характерные черты архитектуры кватроченто в Италии. Филиппо Брунеллески – основоположник ренессансного зодчества Италии. Живопись. Мазаччо – основоположник ренессансного реализма. Рубежный характер творчества Сандро Боттичелли. Яркость образов, тонкость передачи настроений и чувств, точность и выразительность рисунка – характерные черты живописи Боттичелли.

Искусство высокого Возрождения (Италия). Чинквеченто – кульминация культуры Возрождения. Архитектура. Живопись: Леонардо да Винчи. Эстетические взгляды. Новаторство художественных открытий, Значение научных изысканий для художественного творчества. Ранние работы: «Благовещение», «Мадонна Бенуа», «Мадонна Литта», «Поклонение волхвов», «Святой Иероним». Новизна композиционного построения и глубина психологического раскрытия темы во фреске «Тайная вечеря». Глубина реалистического изображения человека в портрете Моны Лизы («Джоконда»). Поздние работы Леонардо. Значение творчества Леонардо для мировой живописи. Рафаэль. Воплощение в творчестве Рафаэля идеала прекрасного гармонично развитого человека. Особенности композиционного решения. Ритм как качество композиции. Рафаэль как автор Мадонн. Микеланджело – скульптор: «Пьетта», «Вакх», «Давид» Работа над гробницей папы Юлия II – «Моисей» и статуи рабов. Гробница Медичей. Микеланджело – архитектор: собор св.Петра, комплекс Римского Капитолия. Микеланджело – живописец: фрески потолка Сикстинской капеллы. Титанизм образов.

Искусство Северного Возрождения (Нидерланды). Особенности становления нидерландской школы живописи. Братья ван Эйки: Губер и Ян: «Гентский алтарь» как целостная картина мира. Ян ван Эйк: «Мадонна канцлера Ролена» «Чета Арнольдфени». Особенности композиции, перспективного решения, символический смысл деталей и общее значение изображенного. Значение творчества Яна ван Эйка для развития европейской живописи. Характер живописи и мировоззренческая программа работ Иеронима Босха: «Корабль дураков», «Семь смертных грехов», «Воз сена», «страшный суд», «Искушение св.Антония», «Сады земных наслаждений». Питер Брейгель Старший. Цикл «Времена года» как пример целостного отношения к миру. Шедевр Брейгеля «Охотники на снегу». Трагические представления о человеческой жизни и судьбе в позднем творчестве: «Слепые», «Сорока на виселице».

Искусство Северного Возрождения (Германия, Франция). Немецкий гуманизм начала XVI века и немецкая живопись (Германия). Альбрехт Дюрер. Портреты. Серия гравюр «Апокалипсис». Влияние искусства Италии на живопись

Дюрера: «Адам и Ева», «Поклонение троице», «Праздник четок» и др. «Мастерские гравюры»: «Рыцарь, смерть и дьявол», «Св. Иероним», «Меланхолия».

А. Дюрер как теоретик искусства: «Книга о живописи», «Четыре книги о пропорциях человека», «Руководство к измерению». Сочетание мистических и реалистических черт в творчестве Маттиаса Грюневальда (Матис Нитхарт-Готхарт). Эволюция темы распятия. Саксонская школа. Лукас Кранах Старший. Творчество гравера и портретиста Ганса Гольбейна Младшего. Франция. Замки Луары. Замок Фонтенбло – резиденция французских королей (Жюль Лебретон)

Театр Возрождения. Италия и истоки театра Возрождения. Национальное итальянское искусство сцены – комедия дель арте (комедия масок) - его специфика. Основные маски народного театра. Профессионализация театра. Английский театр, его особенности. Уильям Шекспир – драматург и актер. Театр «Глобус» и его актеры. Профессиональный театр в Испании. Значение творчества Лопе де Вега (Лопе Феликса де Вега Карпыо) для развития испанского ренессансного театра.

Музыка Возрождения. Эстетический идеал Возрождения и его воплощение в музыке. Гармония – ведущий принцип ренессансной музыки.

Тема 8. Художественная культура Нового времени (эпоха Просвещения)

Типологические особенности художественной культуры Нового времени. Теоретические сложности анализа культуры XVII-XVIII вв.: отсутствие монолитности культурного процесса и многообразие его тенденций, оформление национального своеобразия большинства европейских культур. Типологические особенности, география, хронология нововременной культуры. Связи искусства XVII в. с традициями Возрождения. Распад возроденческого антропокосмологизма, становление антропоцентрической модели культуры.

Утверждение искусства в качестве специфической деятельности и универсальной эстетической формы. Стилевое многообразие – выражение в искусстве антиномического характера культуры Нового времени. Стиль как эстетическая проблема. Формирование национальных художественных школ. Многообразие жанровых форм как черта художественной жизни XVII в. Мифологические, библейские и светские мотивы в искусстве. Главные характеристики культуры Просвещения: культурное доминирование светского начала в культуре; рационализм как основа мировоззрения; отсутствие монолитности культурного процесса и формирование многообразия национальных культур; осознание научной и художественной деятельности как особых форм духовной культуры; деление культуры на элитарную и народную. Выделение художественной деятельности как самостоятельной, понятие изящных искусств; авторское искусство постепенно выделяется из исполнительского; новые формы функционирования произведения искусства – концерт, выставка,

критика; главное содержание искусства – внутренняя жизнь личности; деление художественной культуры на элитарную и народную.

Стилевое многообразие художественной культуры Нового времени: барокко, классицизм, реализм. Стиль барокко в искусстве XVII в. Ощущение разрушения гармонического целого и текучести всего сущего – основа стиля. Тенденция к универсализму и охвату объекта в его целостности. Искусство как метафора. Идея синтеза искусств. Органическое включение зданий в пространство улицы, площади, парка; динамичность скульптуры и ее связь с архитектурой и садово-парковым искусством; связь декоративно-прикладного искусства с архитектурой. Театральность и зрелищность. Архитектура барокко. Утверждение идей абсолютизма и католицизма в архитектуре. Особенности планировки городов, площадей, зданий. Ансамблевость. Рим – центр барочной архитектуры. Новые конструктивные, композиционные и декоративные элементы в старых типах построек (церквах, палаццо, виллах). Динамичное пространственное решение, криволинейные очертания, разрушение тектонической связи между фасадом и интерьером. Декоративное начало в архитектуре.

Архитектура и изобразительное искусство (ансамбль Версаля, садово-парковое искусство). Классицизм в живописи (Н. Пуссен, К. Лоррен). Театр французского классицизма (П. Корнель, Ж. Расин, Мольер). Творчество Ж.Б. Люлли.

Реалистические тенденции в искусстве XVII-XVIII вв. Зарождение реалистического изобразительного искусства в искусстве Фландрии и Нидерландов. Проблема стилового единства в творчестве П.П. Рубенса. «Малые голландцы» и Рембрандт. Особенности музыкального искусства этого периода. Отделение авторского искусства от исполнительского. И.С. Бах – философ – просветитель в музыке. Оформление оперного жанра, реформа Глюка. Творчество В.А. Моцарта и его значение для развития мирового музыкального искусства. Творчество Л. ван Бетховена – вершина развития классицизма в музыке.

Тема 9. Основные особенности художественной культуры XIX в.

Основные особенности художественной культуры XIX в. Место изобразительного искусства и архитектуры в художественной культуре. Стили и направления в искусстве XIX века. Начало кризиса «стиля» и синтетических форм искусства. Снижение роли архитектуры, скульптуры и монументальной живописи. Усиление значения станковых форм в изобразительном искусстве, преобладающая роль живописи в системе пространственных искусств. Многообразие национальных художественных школ. Сложение историзма как принципа подхода художника к действительности. Различное понимание историзма художниками направления революционного классицизма и романтиками. Проблема народности. Новый этап в развитии исторического и бытового жанров. Развитие великих европейских традиций в искусстве портрета.

Тема 10. Романтизм в искусстве XIX в.

Романтизм в искусстве как реакция на Великую Французскую революцию. Неприятие романтиками буржуазного образа жизни, ее ценностей. Романтизм как художественное течение и мировоззрение. Возникновение термина. Смысл понятия романтизм. Философское обоснование романтизма Ф. Шеллингом, братьями А. и Ф. Шлегелями. Обреченность личности на трагический выбор: уход во внутренний мир, бегство в экзотические страны, в мир прошлого, революционный протест. Жизнь в творчестве и творчество в жизни. Разнонаправленность романтических исканий: созерцательность, медитативность идеализация прошлого, примирение с судьбой, глобальный бунт против всего, устремленность к будущему. Романтизм в музыке. Человек как создатель субъективного образа мира.

Тема 11. Становление и развитие реализма как метода и направления

Ориентация на исследование социальных условий бытия человека, подчинение стилевых проблем содержанию, гуманистическая критика действительности, глубокий анализ «диалектики души», принципиальное отрицание нормативности в искусстве. Реализм в музыке, живописи, театре. Творчество Курбе, Милле, А. Менцеля. Теоретические споры о реализме.

Тема 12. Искусство последней трети XIX века (Модерн)

Архитектура. Эклектика. Поиск новых форм, конструкций и образов в архитектуре. Эйфелева башня. Выставочные павильоны. Формирование основ стиля модерн в архитектуре.

Импрессионизм. Термин. Содержание понятия. Творчество Э. Мане, К. Моне, О. Ренуара, Э. Дега, П. Синьяка и др. Новое понимание формы. Цвет и свет. Пленэр. Этюд. Место импрессионизма в европейском искусстве. Импрессионизм в зеркале критики. Постимпрессионизм. Творчество П. Гогена, П. Сезанна, В. Ван-Гога. Постимпрессионизм и искусство XX века. Искусство последней трети XIX века. Социокультурный кризис конца XIX века и эпоха модернизма.

Тема 13. Художественная культура первой половины XX в.

Общая характеристика художественной культуры XX в. Синтез искусств в художественной культуре XX века. Стилевой поиск в художественной культуре XX в. Искусство модернизма: основные особенности, школы и направления, новый взгляд на мир и человека.

Модернизм как художественный протест против традиционализма и буржуазных условностей в искусстве. Кубизм и конструктивизм. Выражение коллизии гармонии и дисгармонии мира в творчестве П. Пикассо. Абстракционизм: попытка создания К. Малевичем универсального образа мира посредством линии, цвета и плоскости. Беспредметные пластические композиции

В. Кандинского как поиск высшей формы «духовности» в искусстве. Сюрреализм С. Дали, Р. Магритта, П. Клея: смятенная личность в хаосе иррационального, непознаваемого мира. Поп-арт: художественно-образное воплощение деидеологизированной личности общества «массового потребления».

Новые формы художественных практик в XX в. (фотография, кинематограф, видео-арт и пр.). Мир и человек в современном искусстве кино и театра Открытие кино братьями Люмьер. Реалистическая и фантастико-символическая линия развития киноискусства. Немое кино. Открытие звука и цвета. Итальянский неореализм – продолжение традиций европейского реалистического искусства. Социальная проблематика и трагедия «маленького человека» в творчестве Ф. Феллини, Л. Висконти. «Массовое кино» Голливуда и элитарное кино. Сюрреализм в творчестве Л. Бюнюэля. Неигровое кино. Мультипликация. Театр абсурда (С. Беккет, Э. Ионеско), пессимистическая оценка человеческих возможностей; образ слабого, «маленького человека» - хранителя потенций добра. Исследование средствами театрального искусства бесконечной вариативности путей развития человека, судеб и характера общества (Б. Брехт).

Тема 14. Художественная культура постмодернизма

Кризисные явления человеческой цивилизации рубежа XX и XXI столетий. Время возникновения и философское обоснование постмодернизма (Ж. Бодрийяр «Система вещей», Ж. Лиотар «Постмодернистское сознание», теория психоанализа З. Фрейда). Отрицание постмодернизмом авангардных традиций поиска нового художественного языка и новых художественных форм. Торжество хаоса над гармонией, модель упрощенной человеческой личности – эстетическая доминанта постмодернизма. Его стилевое многообразие, агрессивно-ироническое отношение к художественной традиции прошлых культур. Сознательная переориентация с творчества на компиляцию и цитирование, стирание авторского начала, эклектизм, превращение искусства в игру, развлечение. Коллажность и царство субъективного монтажа в создании произведений, обращение к инстинктивно – биологической природе человека, перенос акцента с духовности человека на его телесность. Выход постмодернизма за рамки искусства. Хэппининг, инсталляция, перформанс современного поставангарда.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение следующих образовательных технологий:

Технология традиционного обучения предусматривает организацию учебного процесса, основанную на сочетании лекционных и практических занятий, самостоятельной работы студента, промежуточном контроле знаний, умений, навыков в форме зачета или экзамена.

Технологии коммуникативного обучения ориентированы на формирование коммуникативной компетентности студентов и предполагает активное внедрение диалоговых форм занятий, подразумевающих как коммуникацию между преподавателем и студентом, так и коммуникацию студентов между собой.

Технологии развития критического мышления направлены на развитие у студентов навыков анализа, сопоставления, синтеза и других когнитивных способностей путем выполнения заданий на проверку и обработку получаемой информации, оценку различных позиций и точек зрения, поиск и демонстрацию альтернативных вариантов.

Интерактивные образовательные технологии выступают способами активизации познавательной деятельности (мотивации к изучению нового материала, осмысления новой информации, систематизации полученных знаний и др.) в процессе взаимодействия студентов между собой и преподавателем.

Информационные образовательные технологии предполагают использование в учебном процессе специальных программ, позволяющих работать с различными видами информации, электронных источников (текстовых, аудиальных, визуальных), ресурсов сети «Интернет», в том числе электронной информационной образовательной среды вуза (ЭИОС).

*Адаптивные образовательные технологии,
применяемые при обучении инвалидов и лиц с ОВЗ*

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены следующие формы организации педагогического процесса и контроля знаний:

для слепых: обеспечивается возможность замены письменных заданий подготовкой ответов в аудиоформате;

для слабовидящих: задания для выполнения и методические инструкции к ним оформляются увеличенным шрифтом;

для глухих и слабослышащих: обеспечивается возможность ознакомления с текстами лекций в электронном виде;

для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих текущий и промежуточный контроль успеваемости может проводиться по их желанию в письменной форме.

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное обучение инвалидов, т.е. все студенты обучаются в смешанных группах, имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

В процессе освоения дисциплины студенты выполняют следующие виды **самостоятельной работы**:

- Изучение материалов семинарских занятий.
- Изучение дополнительной литературы.
- Изучение локальных нормативных документов.
- Ознакомление с содержанием образовательной программы на портале СГУ.

Система текущего контроля включает:

- Текущее собеседование и контроль
- Консультации
- Анализ, рецензирование, оценка, коррективы СРС
- Перекрестное рецензирование
- Дискуссия.
- Анализ содержания презентации

Тематика практических занятий

1. Проблема происхождения искусства Этапы развития первобытного искусства.
2. Художественная культура древних «речных» цивилизаций.
3. Эстетические принципы античности
4. Искусство средневековой Европы: Италия, Англия, Германия, Франция.
5. Искусство высокого Возрождения (Италия)
6. Искусство Северного Возрождения
7. Особенности развития художественной культуры нового времени (XVII-XVIII вв.)
8. Основные особенности художественной культуры XIX в.
9. Художественная культура постмодернизма.

Вопросы к экзамену

1. Значение, основное содержание научного труда Э.Б. Тэйлора «Первобытная культура: Исследования развития мифологии, философии, религии, языка, искусства и обычаев» в исследовании первобытности как типа культуры.
2. Первобытное искусство. Теории происхождения первобытного искусства.
3. Изобразительное искусство и архитектура древнего Египта.
4. Художественная культура Месопотамии: типологические черты (клинопись, пантеон богов и обожествление природы). Монументальное искусство Двуречья.

5. Художественная культура Древнего Ирана. Зороастризм, его особенности. «Авеста». Памятники эпохи Ахеменидов.
6. Религиозно-мифологическая традиция и образная система искусства в древнеиндийской культуре.
7. Художественная культура Китая. Вехи истории культуры Китая.
8. Эстетические характеристики японской культуры. Виды и жанры японского искусства. Мир человека в японской живописи.
9. История крито-микенской культуры (XX-XII вв. до н.э.).
10. Культура гомеровской эпохи (XII-IX вв. до н.э.).
11. Культура архаической Греции (VIII-VI вв. до н.э.).
12. Греческая трагедия: проблемы личности (Эсхил) и гармонии ее с обществом (Софокл).
13. Классическая скульптура: новые достижения в пластике (Мирон), канон красоты (Поликлет); новые технические и изобразительные приемы (Фидий).
14. Эллинистическая культура (III в. до н.э. – I в. н.э.).
15. Культура Рима периода Республики и ранней Империи.
16. Идеал гармоничного общества и его понимание римлянами. «Энеида» Вергилия; Горация. Любовная лирика Овидия.
17. Западноевропейское средневековое искусство как явление культуры. Символизм средневекового искусства.
18. Романское искусство Европы.
19. Готическое искусство Европы.
20. Искусство Высокого Возрождения (Италия). Чинквеченто – кульминация культуры Возрождения: Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело.
21. Маньеризм как отражение кризиса ренессансного гуманизма. Теория маньеризма, его характерные признаки.
22. Искусство Северного Возрождения (страна, персоналии по выбору).
23. Стилиевое многообразие художественной культуры Нового времени: барокко, классицизм, реализм.
24. Основные особенности художественной культуры XIX в. Место изобразительного искусства и архитектуры в художественной культуре.
25. Развитие великих европейских традиций в искусстве портрета (страна и персоналии по выбору).
26. Романтизм как художественное течение и мировоззрение. Возникновение термина. Смысл понятия «романтизм». Романтизм в искусстве XIX в. Национальные школы романтизма: (страна, персоналии по выбору).
27. Реализм в музыке, живописи, театре (страна, персоналии по выбору).
28. Искусство последней трети XIX века: общая характеристика.
29. Импрессионизм. Термин. Содержание понятия. Новое понимание формы. Место импрессионизма в европейском искусстве (персоналии по выбору).

30. Постимпрессионизм. Творчество П. Гогена, П. Сезанна, В. Ван-Гога (персоналия по выбору).
31. Искусство модернизма: основные особенности, школы и направления, новый взгляд на мир и человека.
32. Общая характеристика художественной культуры XX в.
33. Кубизм и конструктивизм (персоналия по выбору).
34. Абстракционизм: попытка создания К. Малевичем универсального образа мира посредством линии, цвета и плоскости.
35. Беспредметные пластические композиции В. Кандинского как поиск высшей формы «духовности» в искусстве.
36. Сюрреализм С. Дали, Р. Магритта, П. Клея: смятенная личность в хаосе иррационального, непознаваемого мира (персоналия по выбору).
37. Поп-арт: художественно-образное воплощение деидеологизированной личности общества «массового потребления».
38. Новые формы художественных практик в XX в. (фотография, кинематограф, видео-арт и пр.).
39. Художественная культура постмодерна: теории и практики.
40. Критические характеристики искусства постмодерна: за и против.

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по всем видам учебной деятельности

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семестр	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
6	32	0	32	16	0	0	20	100

Программа оценивания учебной деятельности студента 5 семестр

Лекции

Посещение 1 лекции (2 часа) оценивается в 2 балла. Максимальное количество баллов за семестр – 32.

Лабораторные занятия

Не предусмотрены.

Практические занятия

Участие в 1 практическом занятии (2 часа) оценивается от 0 до 2 баллов. Максимальное количество баллов за семестр – 32.

Самостоятельная работа

Оценивается подготовка презентации по теме практического занятия; привлечение программного обеспечения; грамотность, аккуратность; уровень подготовки к дискуссии; логичность в выборе литературы и материалов, написание реферата на одну из предложенных тем; сбор и обработка дополнительной информации – от 0 до 16 баллов.

Автоматизированное тестирование

Не предусмотрено.

Другие виды учебной деятельности

Не предусмотрено.

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проходит в форме устного зачета по билетам. В каждом билете по 2 вопроса. Ответ на вопрос оценивается по десятибалльной шкале. Максимальное количество баллов – 20.

Ответ на «не зачтено» оценивается от 0 до 10 баллов.

Ответ на «зачтено» оценивается от 11 до 20 баллов.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента по дисциплине «Мировая художественная культура» в 6 семестре составляет **100** баллов.

Таблица 2. Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Мировая художественная культура» в оценку (зачет):

56-100 баллов	«зачтено»
меньше 56 баллов	«не зачтено»

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) литература:

1. Кравченко, А.И. Культурология: учебник / А.И. Кравченко; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М.: Проспект, 2015. – 285 с.

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. ОС Windows (лицензионное ПО) или ОС Unix/Linux (свободное ПО)
2. Microsoft Office (лицензионное ПО) или Open Office/Libre Office (свободное ПО)
3. Браузеры Internet Explorer, Google Chrome, Opera и др. (свободное ПО)
4. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)
5. Собрание электронных копий ценных и наиболее спрашиваемых печатных изданий, и электронных документов из фондов РГБ и других источников. Электронная библиотека состоит из четырех коллекций, включает 400 тыс. документов и постоянно пополняется <http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/>
6. Europeana – интернет-портал, цель которой – обеспечить доступ к оцифрованным оцифрованным фондам библиотек, архивов, музеев стран-членов ЕС <http://wdl.org/ru>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория с мультимедийным оборудованием с подключение к Internet.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль «Обществознание»).

Автор: доцент кафедры теологии и религиоведения, кандидат философских наук М.В. Каткова.

Программа одобрена на заседании кафедры теологии и религиоведения от 29 мая 2023 года, протокол № 10.

Рекомендуемая литература

1. Богатырева, Е.Н. История культуры средних веков и Возрождения: учеб.-метод. пособие для студентов гуманитар. фак. / Е.Н. Богатырёва. – Саратов: Науч. кн., 2006. – 185 с.
2. Ильина, Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: Учебник. / Т.В. Ильина. – М.: Высш. школа, 2000. – 368 с.
3. Ильина, Т.В. История искусств. Отечественное искусство. Учебник / Т.В. Ильина. – М.: Высш. школа, 2000. – 407 с.
4. Культурология, XX век: энцикл.: В 2 т. Т. 2. М-Я. – СПб.: Унив. кн. – 1998. – 446 с.