

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 07.04.2022 12:38:57
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**Б1.О.06.06 МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА:
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ**

Уровень высшего образования	Бакалавриат
Направление подготовки	44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профили подготовки	Музыка и мировая художественная культура
Форма обучения	Очная

Нижний Тагил
2020

Рабочая программа дисциплины «Мировая художественная культура: теория и история». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2020. – 36 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Автор: доцент кафедры ТХО, к. культ-и

А. Н. Садриева

Рецензент: доцент кафедры ТХО, к.ф.н.

А. В. Миронов

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 11 ноября 2020 г., протокол № 4

Зав. кафедрой

Л. В. Сусленкова

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования. Протокол № 2 от 27 ноября 2020 г.

Председатель МК ФХО

А. Н. Садриева

И. о. декана ФХО

И. П. Кузьмина

Главный специалист ОИР

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2020.
© Садриева Анастасия Николаевна, 2020.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2.Содержание и тематическое планирование дисциплины.....	5
4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины.....	6
5. Образовательные технологии.....	10
6. Учебно-методическое обеспечение.....	10
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий.....	10
6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	33
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	35
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	36

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: введение студента в мир художественной культуры, формирование в нем готовности и способности к самостоятельному освоению художественных ценностей, созданных и создаваемых человечеством, к использованию их в своей профессиональной педагогической деятельности.

Задачи:

- раскрыть сущность мировой художественной культуры и закономерности ее исторического движения;
- выявить смысл культурных эпох, воплощенных в художественных картинах мира;
- показать многообразие художественного опыта разных народов, диалогичность культур человечества;
- выработать основной понятийный аппарат, необходимый для восприятия и анализа произведения искусства в контексте культуры;
- сформировать историко-культурное сознание и самосознание личности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Мировая художественная культура: теория и история» включена в основную профессиональную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Музыка и мировая художественная культура».

Дисциплина «Мировая художественная культура: теория и история» входит в предметно-содержательный модель, относится к обязательной части. Междисциплинарные связи дисциплины «Мировая художественная культура: теория и история» установлены с такими дисциплинами, как «Эстетика», «История и теория музыки», «Анализ и интерпретация произведения искусства», «Актуальные проблемы современного искусства», «Методика преподавания мировой художественной культуры», «История литературы и театра».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:

ОТФ из Профстандарта	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, начального	ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	3.1. Знает закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания школьных предметов: Музыка, Мировая художественная культура
		3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся
		3.3. Владеет предметным содержанием; умениями отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения
	ПК-4. Способен ор-	4.1. Знает способы организации образовательной

общего, основного общего, среднего общего образования. В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ	организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности	деятельности обучающихся при обучении школьным предметам: Музыка, Мировая художественная культура
		4.2. Умеет организовывать различные виды деятельности обучающихся в образовательном процессе; применять приемы, направленные на поддержание познавательного интереса
	ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере)	4.3. Владеет умениями по организации разных видов деятельности обучающихся и приемами развития познавательного интереса
		6.1. Знает специфику различных видов искусства, основные этапы исторического развития искусства, творчество выдающихся деятелей искусства в профильной области (сфере)
		6.2. Умеет выявлять художественные особенности произведений искусства, ориентироваться в многообразии исторических и национальных форм искусства в профильной области (сфере)
		6.3. Владеет навыками анализа произведений искусства различных видов, художественных стилей и направлений, способен к использованию их в своей профессиональной педагогической деятельности в профильной области (сфере)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	1-7 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	468
Контактная работа, в том числе:	196
Лекции	48: 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8
Практические занятия	148: 20 + 24 + 20 + 22 + 22 + 20 + 20
Самостоятельная работа, в том числе:	271
Изучение теоретического курса	100
Самоподготовка к текущему контролю знаний	99
Подготовка к зачету с оценкой в 4 семестре, экзаменам в 1, 7 семестрах	72

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия		

Тема 1. История художественной культуры как учебный предмет	6	4		2	Экспресс-опрос
Тема 2. Художественная культура Древнейшего мира	12	2	4	6	Экспресс-опрос Оценка устного сообщения Проверка эссе
Тема 3. Художественная культура Древнего мира	72	8	28	36	Экспресс-опрос Оценка устного сообщения Коллоквиум
Тема 4. Художественная культура Средневековья	46	4	16	26	Экспресс-опрос Оценка устного сообщения
Тема 5. Художественная культура эпохи Возрождения	54	6	16	32	Экспресс-опрос Оценка устного сообщения Коллоквиум
Тема 6. Художественная культура Нового времени	158	16	58	64	Экспресс-опрос Оценка устного сообщения Коллоквиум
Тема 7. Художественная культура Новейшего времени	73	8	26	39	Экспресс-опрос Оценка устного сообщения Коллоквиум
Подготовка к экзамену в 1 семестре	27			27	
Подготовка к зачету с оценкой в 4 семестре	9			9	
Подготовка к экзамену в 7 семестре	36			36	
Всего:	468	48	148	271	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
Тема 2.	Художественная культура Древнейшего мира	4
Тема 3.	Художественная культура Древнего мира	28
Тема 4.	Художественная культура Средневековья	16
Тема 5.	Художественная культура эпохи Возрождения	16
Тема 6.	Художественная культура Нового времени	58
Тема 7.	Художественная культура Новейшего времени	26

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины

Тема 1. История художественной культуры как учебный предмет

Место дисциплины в гуманитарно-художественном образовании педагогов. Цель и задачи учебной дисциплины. Структура дисциплины. Понятие «мировая художественная культура». Место истории отечественной художественной культуры в структуре дисциплины.

Интегративность содержания дисциплины. Многообразие подходов к изучению истории художественной культуры и их взаимодополнительность. Принципы познания мировой художественной культуры. Социокультурный контекст и художественное развитие. Основные измерения художественной культуры как сложной системной целостности (духовно-содержательное, морфологическое и институциональное). Теоретические, типоло-

гические и конкретно-исторические компоненты дисциплины. Место творчества художника и произведения искусства в преподавании истории художественной культуры.

Проблема периодизации истории мировой художественной культуры (общей, исторический, формационный, цивилизационно-культурологический и другие подходы). Диахронный и синхронный «срезы» развития мировой художественной культуры. Особенности методики преподавания истории художественной культуры в педагогическом вузе.

Тема 2. Художественная культура Древнейшего мира

Первобытная культура как исторически первый тип культуры – «традиционный». Присваивающий характер экономики и особенности социальной структуры. Практически-духовный характер жизнедеятельности первобытного общества. Формирование культуры как универсального механизма самоорганизации общественной жизни. Культурная традиция — качественно новое средство аккумуляции и передачи жизненного опыта.

Синкретическая целостность первобытной культуры. Генезис художественной культуры, основные этапы ее развития (палеолит, мезолит, неолит). Своеобразие древнейшего «мира искусства». Внеличный и непрофессиональный характер художественной деятельности.

Миф. Основные мифологические модели мира у народов Востока и Запада, их общность. Человек и природа: зооморфные и антропоморфные образы в первобытном искусстве. Особенности «первобытного реализма» и «геометризма». Классификация и ритмизация как формы осмысления мироздания, их воплощение в искусстве.

Длительное бытование традиционных художественных культур в Евразии, Африке, Америке, Австралии. Историческое значение традиционных художественных культур.

Тема 3. Художественная культура Древнего мира

Неолитическая революция — предпосылка возникновения культуры нового типа — «канонической». Основные очаги возникновения древних цивилизаций. Хронология и этапы их развития. Генезис древних цивилизаций и их исторические типы. Общие черты духовной жизни древних обществ. Характер мифологий, развитие понятийно-логического мышления. Преобразование представлений о времени и пространстве. Становление полисных и государственных религий; строительство «домов Бога». Общее и особенное в образной картине мира различных цивилизаций Востока и Запада.

Разрушение культурно-художественного континуума первобытности и становление профессиональных форм деятельности. Изменение содержания искусства: трансформация мифа в эпос. Образы богов, царей и героев. Формирование новых принципов и средств созидания художественной реальности. Устойчивость иконографии. Специфика канона.

Иерархия искусств и их функции в древних обществах. Жанровое своеобразие искусства Древнего мира. Информативность и утилитарность художественной культуры. Возникновение «возвышенного досуга». Специфика организации художественной деятельности. Формирование эстетического сознания. Основные достижения художественной культуры Древнего мира, их исторический смысл.

Тема 4. Художественная культура Средневековья

Художественная культура Средневековья как канонический тип культуры. Хронология и периодизация. Проблемы многообразия и неравномерности развития культур средневекового мира. Материально-производственные предпосылки художественной культуры средневековья. Социальная структура феодального общества и дифференциация художественной культуры (церковная, феодально-светская, крестьянская, ремесленно-городская). Господство религиозного мировоззрения в духовной жизни. Становление и развитие мировых религий (буддизм, христианство, ислам). Типологическая модель мира и ее региональные варианты. Представления о пространстве, времени и вещи в средневековом мировоззрении. Традиционализм стиля жизни, его «ритуальность». Своеобразие средневековой ху-

дожественной картины мира, ее теоцентристский символично-догматический характер. Регулятивные принципы художественного творчества и восприятия — сохранение и повторение. Роль художественного канона. Универсальность социального адреса художественного творчества. Коллективные формы существования художественной культуры. Миграция художественных идей. Особенности синтеза искусств в эпоху средневековья; соотношение видов, жанров в рамках канонической культуры. Философско-эстетическое самосознание средневековой художественной культуры.

Роль средневекового искусства в развитии мировой художественной культуры. Элементы средневековой художественной культуры в жизни развивающихся стран.

Тема 5. Художественная культура эпохи Возрождения

Ренессанс как поворотный этап в истории европейской культуры. Особенности Возрождения в различных регионах; проблемы хронологии и периодизации. Многообразие вариантов. Итальянское и Северное Возрождение. Возрожденческий процесс в Испании, Англии, Франции. Проблема мирового Ренессанса и ренессансные тенденции в художественных культурах Востока. Вопрос о ренессансных процессах в художественной культуре Восточной Европы и России в конце XVII–первой половине XIX века.

Тема 6. Художественная культура Нового времени

Формирование нового исторического типа культуры — динамичного, творчески-личностного. Феномен переходной эпохи как самостоятельной и качественно-своеобразной фазы исторического процесса.

Барокко и Просвещение как этапы в развитии художественной культуры переходного периода.

Развитие культуры зрелого и позднего буржуазного общества как культуры динамического типа с личностно-творческой ориентацией.

Капитализм XIX–начала XX века как всемирно господствующий способ производства. Хронология и периодизация. Промышленные революции и переворот в характере труда (производство «машин машинами»). Перестройка «мира предметного богатства». Революционно-демократические и национально-освободительные движения; социальные революции. Становление новой общественной психологии. Научные революции XIX века (учение Ч. Дарвина, закон превращения и сохранения энергии, открытие клетки и т. д.).

Великие метафизические системы (Гегель, Шеллинг, Фихте и др.). Формирование философии марксизма. Романтизм и позитивизм как основные исторические типы мышления периода капитализма.

Институциональная структура развитой буржуазной художественной культуры и ее компоненты. Предпринимательство и художественное творчество. Концепция «мира художника» как выражение личностно-творческого начала культуры. Способы организации художественной жизни. Процесс углубления демократизации в сфере распределения и освоения художественных ценностей. Плюрализм эстетических вкусов публики.

Духовное содержание художественной культуры эпохи капитализма и ее децентрализованность. Романтизм и реализм как основные художественные направления, их взаимодействие с другими направлениями и течениями (критический реализм, натурализм, эклектика, символизм, модерн). Позитивистские ориентации в развитии художественной культуры. Универсальная идея «научности» как антитеза просветительскому «гимну разуму» и романтическому «миру страстей». Утверждение самоценности эмпирической реальности. Человек в новой картине мира как «чувствующее» существо. Ориентация художественного сознания на практическую полезность, эстетическое оснащение практицизма. Проявление позитивистского умонастроения в «официальном искусстве» (академизм, псевдоромантизм, «бытовой реализм», «салон», «развлекательное искусство»).

Наращение субъективации мировосприятия и формы ее проявления: натурализм, импрессионизм, модерн, символизм. Выдвижение проблемы художественного языка как

ведущей в творческом созидании. Формирование позиций художественного эстетизма: «искусство для искусства», декаданс.

Морфология искусства в XIX веке; расширение границ искусства; технический прогресс и новые виды искусства. Кризис художественного сознания и альтернатива художественной культуры позитивизма в конце XIX–начале XX века.

Тема 7. Художественная культура Новейшего времени

Эпоха модернизма — период глубокого и глобального обновления мира. Проблема периодизации развития мировой культуры в современную эпоху. Крупнейшие социально-политические события XX века (мировые войны, революции, национально-освободительные движения, «холодная война» и др.). Превращение истории человечества во всемирную историю. Динамичный (непрерывно меняющийся) и интенсивный (ускоренный) характер модернизации всех сфер жизни. Индустриализация и НТР как модернизация материальных основ культуры, их влияние на духовные и художественные процессы. Урбанизация и формирование «постгородского» образа жизни. Техницизм и гуманизм как «две культуры» (Ч. Сноу), их противоборство — главный «нерв» современной культуры.

Изменение политических субъектов истории. «Восстание масс», нации и личность в XX веке. Варианты государственного устройства; тоталитаризм и демократия в судьбах народов мира. Идеологические системы; палитра социально-психологических умонастроений и процессов; типы взаимодействий мировых религий и многообразие религиозных движений. Открытие культуры и культур; XX век как век «великого диалога» (М. Бахтин).

Художественная культура эпохи модернизма — культура личностно-творческого типа, ее развитие и глобальное распространение.

Ситуация художника в современном мире.

Панорама борьбы художественной интеллигенции за мир, права человека, демократию и свободу на разных этапах истории XX века. Антифашистские движения 1930–1940-х годов, антимилитаристские и антиимпериалистические выступления мастеров искусств в 1950–1960-е годы, нарастание демократических, экологических, гуманистических движений 1970–1980-х годов и участие в них художников, осознание приоритетного значения общечеловеческих ценностей и формирование планетарного мышления в 1990-е годы.

Глобальные катаклизмы эпохи и «провидения» великих художников XX века (П. Пикассо, И. Стравинский, М. Горький, Р. Тагор, Т. Манн, Б. Брехт, А. Шенберг, П. Хиндемит, Б. Барток, А. Скрябин, С. Эйзенштейн, Ч. Чаплин, А. Платонов, М. Булгаков, О. Хаксли, Ф. Кафка, Ф. Феллини, Г. Маркес, Дж. Оруэлл).

Противоречивость художественного сознания. Создание многообразных художественных моделей современного мира. Эволюция духовного содержания искусства от ощущения и отражения неустойчивости, «недоверности», абсурдности бытия, враждебности мира человеку, тотальности его отчуждения, неразрешимости противоречий — к поискам положительного идеала, человечности, устойчивости существования, обретению чувства укорененности человека в природе, пониманию его нравственной силы и творческого предназначения.

Подъем национального самосознания и особенности отражения этого явления в мировом искусстве. Многообразие и единство художественных картин мира Востока и Запада.

Существование различных художественных направлений, течений, методов творчества. Модернизм как типологическая категория, объединяющая разные творческие установки, его ключевые принципы и разновидности. Особенности развития реалистического искусства, его достижения.

Постмодернизм — стирание граней между «высоким» и «массовым» искусством, ироничность, единство проблемности и занимательности в художественных произведени-

ях. Восстановление авторитета традиций, их переосмысление на основе нового понимания человека и художественного опыта модернизма. Ретро и квазиисторизм. Полистилизм искусства. (Х. Борхес, У. Эко, Дж. Толкин, С. Лем, Р. Бофил, Р. Вентури, А. Шнитке, Р. Фассбиндер, Д. Барт, А. Паркер, И. Павич и др.).

Расширение границ художественной деятельности, артизация пограничных искусству форм творчества, появление новых видов и жанров искусства. Роль литературы в духовной культуре общества. Преобладание зрелищных форм художественной культуры в последней трети XX века. Неустойчивость, аритмичность, мозаичность, динамичность морфологической карты искусства XX века.

Развитие новых форм художественного общения, хранения и трансляции художественных ценностей. Дифференциация публики. Многообразие субкультур (официальная, элитарная, конфессиональная, массовая, молодежная и др.). Судьба «крестьянской» культуры в XX веке. Механизмы управления, регуляции художественной деятельности, возрастание независимости художественных институций от государства. Художественное образование и воспитание в современную эпоху.

5. Образовательные технологии

Структура содержания курса «Мировая художественная культура: теория и история» представляет собой систему лекционных и практических занятий.

На *лекционных занятиях* раскрывается теоретический материал обобщающего и систематизирующего характера. Лекции призваны побуждать студентов задавать вопросы и формировать у них потребность найти ответы в разнообразных источниках.

Специфика *практических занятий* по дисциплине «Мировая художественная культура: теория и история» заключается в том, что важнейшим их назначением является освоение новой учебной информации. Реализация названной функции предполагает активную опору на самостоятельную работу, в процессе которой студенты из разнообразных источников черпают учебную информацию, осмысливают ее, оформляют в сообщения доклады, которые воспроизводят на практических занятиях.

В процессе реализации программы предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий (проблемное обучение, ролевые дискуссии, экскурсии, групповая работа, выполнение и защита проектов).

6. Учебно-методическое обеспечение

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий

Тема 2. Художественная культура Древнейшего мира

Практическое занятие 1. Художественная культура первобытного общества (2 час.)

План:

1. Периодизация первобытной культуры; условность хронологических рамок. Археологический и сравнительно-этнографический методы изучения. Синкретизм первобытной культуры; ее внеличностный характер.

2. Анимизм, фетишизм, магия и тотемизм — древнейшие формы религиозных представлений. Миф и обряд — их функции в первобытной культуре.

3. Различные теории возникновения искусства. Формирование культурной традиции как основы организации и передачи опыта; понятие «традиционной культуры».

4. Археологические центры первобытной культуры. Пещерная живопись: эволюция изображения животных и людей. Основные принципы отражения мира в искусстве: «первобытный реализм» и «символизм».

5. Прикладное искусство, орнамент. Скульптуры каменного века — палеолитические Венеры.

6. Мегалиты — «архитектурные сооружения» первобытной культуры.

7. Памятники первобытной культуры на территории Урала.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить сообщения и доклады по плану занятия, в процессе сообщения использовать презентации и видеоматериалы.

2. Законспектировать одну из глав монографий В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки» и Е. М. Мелетинского «Герой волшебной сказки», показывающих, как ритуально-обрядовая деятельность первобытного человека дает начало художественному творчеству.

3. Составить словарь терминов первобытной культуры.

Практическое занятие 2. Экскурсия в Краеведческий музей г. Нижнего Тагила (2 час.)

Методические указания к занятию:

Написать отзыв-эссе о посещении музея.

Тема 3. Художественная культура Древнего мира

Практическое занятие 1. Культуры древности – великие археологические открытия (2 час.)

Методические указания к занятию:

По книге «100 великих археологических открытий» выбрать две темы (культуры древности):

1. По первой теме подобрать иллюстративный материал (картинки должны быть очень хорошего качества) и сделать презентацию (текстовые пояснения очень краткие) объемом 15-20 слайдов.

2. По второй теме сделать конспект статьи (в формате ворд). Поискать дополнительные материалы (НЕ википедия) и предложить не менее 5 интересных фактов, уточнений, может быть, противоположных точек зрения. Источники указать (список использованных источников). Объем конспекта 3-5 стр.

3. Подготовиться к выступлению на практическом занятии.

Практическое занятие 2. Художественная культура Древнего Египта (4 час.)

План:

1. Особенности древнеегипетской мифологии. Мифы о сотворении мира. Мифы о солнечных божествах. Мифы об Осирисе и Исиде. Воззрения египтян на смерть и загробную жизнь.

2. Повседневная жизнь в Древнем Египте. Жилые дома. Одежда. Прически. Головные уборы. Косметика. Украшения. Празднества и домашние праздники.

3. Художественный мир Древнего Египта – образец канонической культуры. Ритуально-культовые требования и художественный канон. Каноны в живописи, скульптуре и архитектуре – описание и примеры.

4. Общие черты египетской архитектуры. Архитектура Раннего царства, Древнего царства, Среднего царства, Нового царства – общая характеристика, выдающиеся сооружения.

5. Эволюция храмового заупокойного комплекса в архитектуре Древнего Египта. Пирамиды. Храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри. Храмовые ансамбли в Карнаке и Луксоре. Пещерный храм в Абу-Симбеле.

6. Особенности древнеегипетской скульптуры. Образование канона в скульптуре. Скульптура Древнего царства, Среднего царства, Нового царства – общая характеристика, выдающиеся памятники.

7. Живопись и рельеф в Древнем Египте. Значение канона в рельефах и росписях храмов и гробниц. Живопись и рельеф Древнего царства, Среднего царства, Нового царства – общая характеристика, выдающиеся памятники.

8. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта. Камень. Живопись. Керамика. Стекло. Ювелирное дело. Ткани. Дерево. Мебель. Металлы.

9. Религиозная реформа Эхнатона и искусство Амарнского периода.

10. Музыка и театр Древнего Египта. Музыкальные инструменты и их звучание. Система записи древнеегипетской музыки. Виды и жанры музыкальных произведений. Театральные представления в Древнем Египте.

11. Черты упадка египетского искусства Позднего периода. Сочетание египетской традиции и иноземных влияний. Фаюмский портрет.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде). Можно использовать аудио и видео (реконструкция музыкальных и театральных представлений Древнего Египта). Подготовиться к выступлению на практическом занятии.

2. Составить словарь терминов художественной культуры Древнего Египта.

Практическое занятие 3. Художественная культура Древней Месопотамии (2 час.).

План:

1. Основные периоды развития культуры Древней Месопотамии: Шумер, Аккад, Вавилония, Ассирия (общая характеристика). Религиозные представления. Научные знания. Выдающиеся памятники художественной культуры. Культурно-историческое значение месопотамской цивилизации.

2. Шумеро-аккадская культура. Географическое положение Шумера и Аккада. Политическая история. Возникновение письменности. Религиозные практики и связанные с ними памятники художественной культуры. Сложение храмовой архитектуры ("Белый храм" в Уруке и др.). Круглая скульптура и рельеф: типы изображений, выдающиеся памятники. Шумеро-аккадская глиптика. Повседневная жизнь: дом, одежда, украшения.

3. Вавилонское царство и Ассирия. Политическая история, важнейшие периоды. Религиозные представления. Письменность. Архитектура Вавилона и Ассирии и ее выдающиеся памятники (городские ворота, тип зиккурата, дворцовые комплексы). Легендарные памятники ассиро-вавилонской архитектуры (Вавилонская башня, Висячие сады Семирамиды). Круглая скульптура и рельеф Вавилонского царства (стела Хаммурапи и др.). Ассирийские рельефы. Музыка. Эпос о Гильгамеше.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).

2. Составить словарь терминов художественной культуры Древней Месопотамии.

Практическое занятие 4. Искусство доколумбовой Америки (2 час.)

1. Культура ацтеков.
2. Культура майя.
3. Культура инков.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, рассказывающую об одной из древних культур Америки по следующему плану:

- Географическое местоположение.
- Историческая периодизация культуры (кратко).
- Язык, письменность.
- Религиозные представления, обряды, ритуалы.
- Крупные города и культовые центры.
- Повседневные обычаи и традиции.
- Искусство: общая характеристика развитых видов искусства (архитектура, скульптура и ее виды, живопись, декоративно-прикладное искусство и его виды, музыка и др.), выдающиеся памятники произведений искусства.
- Историческая судьба культуры.

Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).

2. Составить словарь терминов художественной культуры индейцев.

Практическое занятие 5. Художественная культура Древней Индии (2 час.).

План:

1. Праисток индийской цивилизации. Культуры Хараппы и Мохенджо-Даро: история открытия культур, археологические находки (печати, скульптура, керамика).
2. Древнеиндийская цивилизация. Географическое положение. Мифология, религия, философия: «Веды». Общественное устройство: кастовое общество.
3. Индуизм. Основные положения. Боги и их культы. Религиозная жизнь и обряды. Эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна».
4. Буддизм. История жизни Будды. Суть вероучения. Культовые сооружения буддизма (ступа, стамбха). Буддистские пещерные храмы – чайтьи.
5. Памятники художественной культуры периода правления династии Маурьев.
6. Памятники художественной культуры периода государства Кушан.
7. Памятники художественной культуры периода правления династии Гуптов.
8. Музыка, танцы и театр Древней Индии.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).

2. Составить словарь терминов художественной культуры Древней Индии.

Практическое занятие 6. Художественная культура Китая (2 час.)

План:

1. Периодизация древней и средневековой китайской культуры. Политическое устройство. Географическое положение культурных центров древнего и средневекового Китая.

2. Религиозно-философские воззрения. Даосизм. Конфуцианство. Буддизм в Китае.
3. Великие научные открытия и изобретения. Письменность. Каллиграфия.
4. Архитектура: общая характеристика, особенности. Великая Китайская стена. Пагоды (в т.ч. пагода Даяньта). Буддийские скальные храмы (в т.ч. монастырь Юньган). Храмовые комплексы (Храм Неба). Садово-парковое искусство (в т.ч. садово-парковый комплекс Бейхай в Пекине).
5. Скульптура. Погребальная пластика (в т.ч. Терракотовое войско). Буддийская скульптура в храмах и монастырях (в т.ч. статуя Будды Вайрочаны).
6. Литература и живопись. «Шицзин» – выдающийся памятник древнекитайской поэзии. Пейзажная и философская средневековая лирика: основные мотивы, выдающиеся поэты. Средневековая китайская живопись: тематика, материал и техника выполнения, каллиграфические надписи, формат восприятия, отличный от европейского (чтение-рассматривание художественного свитка). Пейзажная живопись, ее выдающиеся представители (Го Си, Ма Юань, Лян Кай и др.), художественные особенности (монохромность, отсутствие линейной перспективы, символичность и др.).
7. Предметы материальной культуры и декоративно-прикладное искусство. Керамика и бронзовые орнаментированные сосуды. Малая скульптурная пластика.
8. Китайский театр: ритуальные истоки, средневековые представления. Юаньская драма. Театр теней.
9. Музыка Китая. Понимание природы музыки в даосизме, конфуцианстве, буддизме. Отличие древней и средневековой китайской музыки от европейской на уровне звукоряда. Музыкальные инструменты. Основные периоды развития китайской музыки, жанры, стили, выдающиеся мастера. Пекинская опера.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов художественной культуры Китая.

Практическое занятие 7. Художественная культура Японии (4 час.)

План:

1. Географическое положение Японии, определившее особенности менталитета японцев. Самоназвание страны. Государственное устройство. Основные периоды японской культуры с древности до XIX века: название, краткая характеристика.
2. Мифологические и религиозные представления. Синтоизм. Буддизм и конфуцианство в Японии.
3. Язык, письменность. Кандзи, хирагана и катакана.
4. Этические нормы японцев. Бусидо (путь самурая) – кодекс чести воина. Особенности японского этикета. Церемониальность и ритуализированность повседневной жизни.
5. Японская эстетика. Категории ваби-саби, мияби, сибуй, ики, югэн, их проявления в повседневной жизни и искусстве.
6. Японская архитектура. Влияние китайской архитектуры и национальные особенности. Типы сооружений и выдающиеся памятники архитектуры: синтоистские святилища (в т.ч. святилище Ицукусима), буддистские храмы и монастыри (в т.ч. монастырь Хорюдзи), павильоны (в т.ч. Золотой павильон в Киото), замки (в т.ч. замок Химэдзи). Садово-парковое искусство Японии (в т.ч. сад камней Рёандзи).

7. Японская живопись. Традиционные виды, жанры и техники. Японская гравюра. Основные периоды развития. Стил ь укие-э: философия, техника исполнения гравюры, основные жанры укие-э. Мастера укие-э: Утамаро, Хиросигэ, Хокусай и др.
8. Декоративно-прикладное искусство Японии. Домашняя утварь и предметы обихода. Керамические изделия. Резьба по дереву, кости и металлу. Произведения оружейного искусства. Традиционный костюм Японии. Нэцке.
9. Литература Японии. Кодзики. «Гэндзи-моноготари» Мирасаки Сикибу. «Записки у изголовья» Сэй-Сёнагон (читать). Классическая японская поэзия: танка, хайку. Мацуо Басё (читать).
10. Традиционный японский театр. Истоки. Театр Но. Театр Кабуки.
11. Традиционная японская музыка. Музыкальные инструменты.
12. Аниме и манга.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов художественной культуры Японии.

Практическое занятие 8. *Крито-микенская художественная культура. Художественная культура Древней Греции (4 час.).*

План:

1. Своеобразие общественно-экономического уклада Древней Греции. Духовные ценности греков. Древнегреческая мифология.
2. Эволюция эстетических представлений греков. Начало самоопределения художественной культуры в ее собственном качестве как важнейшее достижение античной культуры.
3. Понятие античного искусства, его периодизация.
4. Искусство Эгейского мира. Связь с цивилизациями Древнего Востока и влияние на греческую культуру. Крито-микенская художественная культура. Дворцовая архитектура Крита. Вазопись (стил ь камарес) и настенные росписи.
5. Архаический период. Типы храмов, ордер. Основные архитектурные памятники.
6. Скульптура архаики, синтез скульптуры и архитектуры в греческом храме.
7. Классический период. Архитектура и скульптура храмов Афины Афайи на Эгине и Зевса в Олимпии.
8. Развитие скульптуры ранней классики: Мирон и Поликлет.
9. Планировка и основные памятники афинского Акрополя. Архитектура и скульптура Парфенона. Фидий.
10. Развитие скульптуры и живописи высокой классики.
11. Эволюция классической греческой скульптуры от ранней к поздней классике. Идеал человека и гражданина в скульптуре Древней Греции эпохи высокой классики.
12. Сложение регулярной системы планировки в эпоху поздней классики. Мавзолей в Галикарнассе. Скульпторы Лисипп, Скопас, Пракситель,
13. Эллинизм. Ансамбли Пергама и Александрии. «Пергамский алтарь». Роль эллинистической традиции.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).

2. Составить словарь терминов художественной культуры Древней Греции.

Практическое занятие 9. Художественная культура Древнего Рима (4 час.).

План:

1. Периодизация древнеримского искусства.
2. Архитектура, скульптура и изобразительное искусство этрусков, их влияние на римское искусство.
3. Искусство Рима периода Республики. Типология сооружений, основные типы построек. Инженерные сооружения Рима. Материал и роль ордера в римской архитектуре. Центрические и купольные сооружения Рима. Их символика, конструктивные особенности и значение для дальнейшего развития европейской архитектуры
4. Типология и иконография древнеримской скульптуры. Римский скульптурный портрет: художественные особенности и эволюция. Исторический рельеф.
5. Живопись Древнего Рима. Стили росписей.
6. Архитектура и изобразительное искусство эпохи Октавиана Августа. Гробницы (Цецилии Метеллы, Эврисака). Алтарь мира. Скульптурные портреты.
7. Искусство Римской империи. Дворцовое строительство. Триумфальные арки и колонны.
8. Колизей. Пантеон. Базилика Константина-Максенция.
9. Роль античных традиций в формировании христианского искусства. Живопись римских катакомб. Формирование раннехристианской базилики.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов художественной культуры Древнего Рима.

Практическое занятие 9. История античного театра (2 час.)

План:

1. Аристотель, «Поэтика» - о сущности драмы.
2. Устройство античного театра. Костюм актера. Театральные машины. Драматический агон: его участники, судьи, ход, результаты.
3. Эсхил. Биографический очерк. Характеристика творчества. Трагедия «Прометей прикованный».
4. Софокл. Биографический очерк. Характеристика творчества. Трагедия «Антигона». Трагедия «Эдип-царь».
5. Еврипид. Биографический очерк. Характеристика творчества. Трагедия «Медea». Трагедия «Ипполит».
6. Древняя аттическая комедия. Аристофан. Биографический очерк. Характеристика творчества. Строение древней аттической комедии. Комедия «Лисистрата».
7. Новая аттическая комедия. Менандр. Биографический очерк. Характеристика творчества. Строение новой аттической комедии.
8. Римский театр. Истоки. Организация театральных представлений в Риме. Римские актеры. Строение римского театра.
9. Римская комедия. Тит Макций Плавт. Биографический очерк. Общая характеристика паллиаты. Характеристика одной из комедий Плавта.
10. Римская комедия тогата. Народная комедия ателлана. Литературный мим.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.

2. Прочитать пьесы Эсхила «Орестея», Софокла «Эдип-царь», Еврипида «Медея», Аристофана «Лягушки», книгу Аристотеля «Поэтика» (целиком или в отрывках).
3. Сделать презентацию, отражающую внешний вид античного театра.
4. Составить словарь терминов античного театра.

Тема 4. Художественная культура Средневековья

Практическое занятие 1. Искусство Византии (2 час.).

План:

1. Периодизация искусства Византии.
2. Культовая архитектура, формирование основных типов построек (базилика, крестово-купольный и центральный храмы).
3. Расцвет византийского искусства при Юстиниане. Роль Константинополя как культурной и художественной столицы империи.
4. Собор Св. Софии, его внутреннее убранство.
5. Постройки Равенны. Монументальная живопись, развитие христианской иконографии и образного языка.
6. Период иконоборчества. Восстановление иконопочитания.
7. Влияние византийского искусства на художественную культуру стран Балканского п-ова, Закавказья и Древней Руси, а также на современную ему культуру стран Западной Европы.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 20 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов искусства Византии.

Практическое занятие 2. Искусство западноевропейского Средневековья (4 час.).

План:

1. Исторические предпосылки возникновения христианства. Основы христианской веры. Библия как культурно-исторический памятник.
2. Искусство Западной Европы V–X вв. Каролингская и Оттоновская империи.
3. Искусство Западной и Центральной Европы XI–XII вв. Романский стиль. Характерные особенности романского стиля в искусстве стран Западной Европы IX–XII вв. Синтез скульптуры и архитектуры.
4. Стилистические черты романской скульптуры. Орнамент.
5. Романское искусство Франции.
6. Романское искусство Германии.
7. Романское искусство в Италии.
8. Особенности готической архитектуры разных периодов. Роль готической скульптуры в архитектурном ансамбле.
9. Готическое искусство и архитектура. Готическое искусство XII – XIV вв.
10. Готическое искусство Франции.
11. Готическое искусство Германии.
12. Готическое искусство Англии.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого ка-

чества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).

2. Составить словарь терминов искусства западноевропейского Средневековья.

Практическое занятие 3. Театр Средневековья (2 час.).

План:

1. Формы и жанры религиозного театра. Пасхальные и рождественские действа, литургическая драма, полулитургическая драма, мистерия, миракль.
2. Формирование светских театральных представлений: моралите, фарс.
3. Искусство гистрионов, жонглеров.
4. Куртуазная культура. Трубадуры, труверы, миннезингеры.
5. Карнавальная культура западноевропейского Средневековья.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Прочитать фарс «О чане», произведения французских и немецких средневековых поэтов, представителей куртуазной культуры (Бертран де Борн, Бернард де Вентадорн, Беатриса де Диа, Маркабрюн и др.).
3. Сделать презентацию, отражающую внешний вид средневекового театра.
4. Составить словарь терминов средневекового театра.

Практическое занятие 4. Искусство Киевской Руси. Искусство Древней Руси (4 час.)

План:

1. Первые каменные постройки-храмы: Десятинная церковь и Софийский собор в Киеве. Соборы Новгорода, Чернигова, Полоцка.
2. Живопись Киевской Софии. Мозаики и фрески.
3. Иконопись. Иконографические образы Иисуса и Богоматери. Спас ярое око. Владимирская богоматерь. Ангел златые власы.
4. Архитектура, фрески и иконопись Новгорода XIV века. Творчество Феофана Грека.
5. Раздробленность и ее влияние на характер и содержание русского искусства. Искусство Владимиро-Суздальского княжества.
6. Успенский собор во Владимире. Церковь Покрова на Нерли. Рождественский собор в Суздале.
7. Монументальная живопись Владимира. Иконопись («Димитрий Солунский», «Спас Златые Власы» и др.).
8. Возвышение новых культурных центров – Твери и Москвы. Художественная культура Москвы. Формирование московской школы живописи.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов древнерусского искусства.

Практическое занятие 5. Искусство средневековой Руси (2 ч.)

План:

1. Расцвет московской школы живописи. Творчество Андрея Рублева. Создание так называемого «высокого иконостаса»

2. Объединение русских земель. Превращение Московского Кремля в государственную резиденцию и кардинальная перестройка его архитектурного ансамбля.
3. Шатровое зодчество и его эволюция. Поиски сложных композиционных решений в архитектуре (Покровский собор на Красной площади).
4. Дионисий и его влияние на художественную культуру Москвы кон. XV – нач. XVI в.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).

2. Составить словарь терминов искусства средневековой Руси.

Практическое занятие 6. Истоки русского театра (2 час.)

План:

- 1) Народная драма.
- 2) Кукольный театр Петрушки.
- 3) Раек.
- 4) Вертеп.

Методические указания к занятию:

- 1) Подготовить доклады по предложенной тематике.
- 2) Сделать презентацию, визуализирующую текст доклада.
- 3) Найти тексты петрушечного кукольного театра, райка и вертепа; подготовить показ фрагмента представления с использованием реквизита из фонда кафедры.

Тема 5. Художественная культура эпохи Возрождения

Практическое занятие 1. Эпоха итальянского Возрождения (4 час.)

План:

1. Исторические корни, хронологические рамки и принципы периодизации эпохи Возрождения. Теоретическое обоснование нового искусства, трактаты Л. Б. Альберти, Л. Гиберти. Творчество С. Марини, Джотто.
2. Раннее Возрождение в Италии. Флорентийская художественная школа. Архитектура раннего Возрождения. Творчество Ф. Брунеллески, Л. Б. Альберти. Сложение нового типа светского и культового зданий.
3. Скульптура раннего Возрождения. Творчество Донателло, Л. Гиберти, А. Верроккио.
4. Живопись раннего Возрождения. Флорентийская школа XV в. Формирование нового художественного языка. Мазаччо – основоположник ренессансного реализма в живописи XV в. Противоречивый характер флорентийской культуры и искусства рубежа XV–XVI вв. Творчество С. Боттичелли.
5. Сиенская школа XV в. Передача света и воздушного пространства в творчестве Пьеро делла Франческа, проблемы колорита. А. Мантенья и античные традиции. Творчество Дж. Беллини. Своеобразие развития венецианской художественной школы.
6. Высокое Возрождение в Италии. Расцвет искусства Высокого Возрождения, воплощение в искусстве гуманистических идеалов совершенной личности. Творчество Леонардо да Винчи – основоположника искусства Высокого Возрождения.

7. Творчество Рафаэля. Станковое и монументальное искусство. Рисунки Рафаэля. Рафаэль-портретист. Школа Рафаэля.
8. Выражение представлений и идеалов времени в скульптуре, живописи Микеланджело. Основные скульптурные и живописные произведения титана Возрождения. Трагический характер позднего творчества художника. Микеланджело-архитектор. Влияние мастера на художественную жизнь Италии.
9. Искусство Раннего Возрождения.
10. Искусство Высокого Возрождения.
11. Леонардо да Винчи как основоположник искусства Высокого Возрождения.
12. Творчество Микеланджело как отражение глубоких противоречий развития художественной культуры Италии XVI века. Живопись, скульптура и архитектурные проекты Микеланджело.
13. Венецианская школа живописи XVI в. Роль Джорджоне в становлении искусства Высокого Возрождения в Венеции. Проблемы колорита в творчестве Тициана. Портреты Тициана. Искусство Венеции конца XVI в. Творчество П. Веронезе, Я. Тинторетто. Маньеризм как эпилог ренессансной художественной культуры.
14. Маньеризм во Флоренции. Творчество Андреа дель Сарто. Образ мадонны в творчестве Пармиджанино. Поиски идеала Якопо Каруччи.
15. Дж. Вазари – теоретик и историк эпохи Возрождения.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов искусства итальянского Возрождения.

Практическое занятие 2. Северное Возрождение (4 час.)

План:

1. Понятие «Северного Возрождения» и его применение к искусству Нидерландов, Германии, Франции XVI века. Связь с поздней готикой и искусством итальянского Ренессанса.
2. Возрождение в Нидерландах. Пристальное внимание к внутреннему миру человека, интерес к отдельному явлению природы или предметного окружения человека. Скрытый символизм. Творчество Яна ван Эйка. Гентский алтарь, портреты.
3. Творчество Рогир ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Ханса Мемлинга.
4. Дидактические тенденции в религиозной живописи, религиозные и аллегорические картины на темы народных пословиц, притч и поговорок в творчестве Иеронима Босха. Триптихи Босха.
5. Творчество Питера Брейгеля Старшего.
6. Возрождение в Германии. Влияние идей Реформации и крестьянской войны. А. Дюрер – великий художник Северного Возрождения Живописные и графические произведения Дюрера. Рисунки Дюрера, Дюрер-теоретик.
7. Четыре поколения Мастеров Кранахов.
8. Искусство портрета в Германии. Портреты и рисунки Г. Гольбейна.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов искусства Северного Возрождения.

Практическое занятие 3. *Итальянский театр эпохи Возрождения (2 час.)*

План:

1. Итальянский театр импровизационной комедии (комедия дель арте, или комедия масок). Актерские амплуа и вариации сюжетов.
2. «Реформа» комедии дель арте в итальянском театре XVIII в. Жизненный и творческий путь К. Гольдони и К. Гоцци. Эстетико-идеологическое соперничество драматургов.
3. «Слуга двух господ» К. Гольдони – реформа? итальянской народной комедии. Спектакль Дж.Стреллера «Арлекино, слуга двух господ» – возрождение традиции дель арте.
4. «Принцесса Турандот» К. Гоцци в постановке Вахтанговского театра. Причины обращения Е.Б.Вахтангова к традиции комедии дель арте. Спектакль как эксперимент в театральной Москве 1920-х и «визитная карточка» театра.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Прочитать названные пьесы. Посмотреть названные спектакли, использовать в своем докладе показ видеофрагментов.
3. Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей, изображение театра данной эпохи (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции) и кадры из современных спектаклей, фильмов-экранизаций. Использовать презентацию в своем докладе.

Практическое занятие 4. *Английский театр эпохи Возрождения*

4.1. *Творчество У. Шекспира (4 час.)*

План:

1. Канонический жизненный и творческий путь У. Шекспира. Шекспировский вопрос.
2. Жанровое, стилистическое и тематическое разнообразие творчества У. Шекспира. Периодизация творчества У. Шекспира.
3. Комедии У. Шекспира. Трагедии У. Шекспира. Исторические хроники. Общая характеристика.
4. Фигура Шекспира в мировом театре. Шекспир сегодня.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Прочитать пьесы У.Шекспира «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Король Лир», «Двенадцатая ночь».
3. Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей (Р.Бербедж и др.), изображение театра данной эпохи (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции) и кадры из современных спектаклей, фильмов-экранизаций. Использовать презентацию в своем докладе.
4. Посмотреть спектакли и фильмы-экранизации по названным пьесам, использовать в своем докладе показ видеофрагментов.

4.2. *Феномен Гамлета в истории театра. «Гамлет-лаборатория» (2 час.)*

План:

1. Содержание пьесы У. Шекспира «Гамлет». Переводы «Гамлета» на русский язык.
2. Сценическая и кино- история пьесы «Гамлет».

3. «Классические» (Л.Оливье, Г.Козинцев, Ф.Дзеффирелли) и «современные» (Ю.Бутусов, Н.Коляда, Л.Додин и др.) постановки «Гамлета»: pro et contra.
4. Феномен «Гамлета» в истории мирового театра.

Методические указания к занятиям:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Выбрать одну из сценических версий либо экранизаций «Гамлета», подготовиться к ее презентации в группе (показ отрывков, выявление режиссерской интерпретации идеи пьесы и фигуры принца в спектакле/фильме-экранизации).

Тема 6. Художественная культура Нового времени

Практическое занятие 1. Художественная культура барокко (6 час.)

План:

1. Стиль барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. Барочный синтез искусств, архитектурные ансамбли барокко. Монументальная живопись барокко.
2. Скульптура барокко. Своеобразие пластического языка, портретное творчество Лоренцо Бернини.
3. Караваджо и караваджизм в искусстве XVII в.
4. Творчество Братьев Карраччи и проблема академизма в искусстве XVII в.
5. Итальянские художники барокко: Гвидо Рени, Паоло Веронезе, Артемизия Джентилески, Джованни Баттиста Тьеполо.
6. Венецианская школа ведуты: Антонио Каналетто, Франческо Гварди.
7. Жанры и стилистические особенности фламандской живописи барокко. Живопись Якоба Йорданса и Франса Снейдерса. Фламандский натюрморт XVII в.
8. Творчество Питера Пауля Рубенса. Живопись на мифологические темы. Портреты Рубенса. Тематика картин школы Питера Пауля Рубенса. Технические приемы и особенности передачи света, колорита и карнации в школе Питера Пауля Рубенса.
9. Живопись Антониса Ван Дейка. Парадный портрет XVII века.
10. Барокко в Испании. Творчество Франсиско Сурбарана и Хусепе Риберы.
11. Творчество Эль Греко.
12. Вершина изобразительного искусства Испании – Диего Веласкес. Ранний период творчества Веласкеса, сцены из народной жизни. Исторические, жанровые и мифологические произведения. Колорит, психологизм полотен Веласкеса. Роль творчества Веласкеса в европейской живописи.
13. Живопись «малых голландцев». Голландский натюрморт XVII в. Голландская пейзажная живопись XVII в. Жанровая живопись Голландии XVII в. Эволюция бытового жанра в творчестве Яна Стена, Питера де Хоха, Герарда Терборха.
14. Творчество Яна Вермеера Дельфтского.
15. Творчество Рембрандта Харменса ван Рейна. Картины, рисунки и офорты Рембрандта на мифологические и библейские темы. Эволюция психологических характеристик человека в портретах Рембрандта.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов искусства барокко.

Практическое занятие 2. Художественная культура классицизма (4 час.)

План:

1. Классицизм – ведущий стиль искусства XVII в.
2. Французская архитектура XVII в. Архитектура Версаля. Дворцово-парковый ансамбль эпохи классицизма.
3. Николя Пуссен – основоположник европейского классицизма. Античные мотивы и ренессансные традиции в произведениях Пуссена. Мифологические и исторические полотна Пуссена. Пейзаж в творчестве Пуссена.
4. Клод Лоррен как основоположник классицистического пейзажа.
5. Эмоционально-лирическая линия классицизма в скульптуре: Этьен Морис Фальконе. Медный всадник. Декоративная пластика.
6. Жан Антуан Гудон – мастер скульптурного психологического портрета. Мифологические работы Гудона.
7. Неоклассицизм в европейской скульптуре: Антонио Канова, Бертель Торвальдсен (по выбору).
8. Неоклассицизм в архитектуре. Творчество Карла Фридриха Шинкеля. Шинкель как художник-сценограф.
9. Английское палладианство. Творчество Иниго Джонса.
10. «Революционный классицизм» Жака Луи Давида. Поздние портреты Давида.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов искусства классицизма.

Практическое занятие 3. Театр эпохи классицизма (4 час.)

План:

1. Классицизм как искусство образца. Этическое и теоретическое обоснование классицизма («Поэтическое искусство» Н. Буало).
2. Классицизм в театре. Три единства классицизма. Амплуа.
3. Утверждение классицистской трагедии. Творчество П. Корнеля и Ж. Расина. Спектакль Камерного театра «Федра» (реж. А. Таиров, в гл. роли А. Коонен).
4. Высокая комедия в творчестве Ж.-Б. Мольера. М. Булгаков о Мольере.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Прочитать пьесы П. Корнеля «Сид», Ж. Расина «Федра», Ж. Б. Мольера «Мещанин во дворянстве», «Тартюф».
3. Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей, изображение театра данной эпохи (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции) и кадры из современных спектаклей, фильмов-экранизаций. Использовать презентацию в своем докладе.
4. Посмотреть спектакли и фильмы-экранизации по названным пьесам, использовать в своем докладе показ видеофрагментов.

Практическое занятие 4. Художественная культура эпохи Просвещения (4 час.).

План:

1. Формирование идей Просвещения. Добродетели «естественного человека» (Руссо, Дидро, Дефо). Стилистическое многообразие европейского искусства Просвещения.

2. «Крестьянский жанр» во французском искусстве XVII века. Творчество братьев Лленен.
3. Появление реалистических тенденций во французской живописи XVIII века. Творчество Жана-Батиста Симеона Шардена.
4. Уильям Хогарт – основоположник реализма в английской живописи. Сатира в живописи и графике Хогарта.
5. Жанр портрета в английском искусстве XVIII в. Творчество Дж. Рейнольдса, Т. Гейнсборо.
6. Сентиментализм во французской живописи XVIII века. Творчество Жана-Батиста Греза.
7. Расцвет стиля рококо. Галантный жанр в творчестве Антуана Ватто. Ватто-рисовальщик. Тонкость душевных переживаний в творчестве Ватто.
8. Универсализм творчества Франсуа Буше, работа художника в театре. Искусство рококо в творчестве Ж. О. Фрагонара.
9. Декоративно-прикладное искусство рококо. Интерьеры. Малая скульптурная пластика.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов искусства эпохи Просвещения.

Практическое занятие 5. Театр эпохи Просвещения (2 час.)

План:

1. «Новый человек» Нового времени в пьесе Бомарше «Женитьба Фигаро». Жизненный и творческий путь П.О. Бомарше.
2. Трилогия Бомарше о Фигаро. «Женитьба Фигаро» как центральная пьеса трилогии. Образ Фигаро как нового человека для эпохи и театра. Почему пьеса имела такое важное значение для идеи «свободы, равенства и братства»? Общественная роль «Женитьбы Фигаро» в годы Великой Французской революции.
3. Сценические интерпретации «Севильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро» в музыкальном и драматическом театре. Оперы Россини и Моцарта.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Прочитать названные пьесы. Посмотреть драматические (В.Плучек, М.Захаров и др.) и музыкальные спектакли по пьесе Бомарше, использовать в своем докладе показ видеофрагментов.
3. Сравнить сценические интерпретации «Женитьбы Фигаро» в отечественном театре (МХАТ (по книге Бояджиева), Театр Сатиры, Ленком).

Практическое занятие 6. Русское искусство XVII-XVIII веков (6 час.)

План:

1. Усиление контактов России с другими странами и развитие светских традиций в искусстве XVII века. «Обмирщение» изобразительного искусства: Симон Ушаков. Становление портрета. Парсуны М.В. Скопина-Шуйского, царя Федора Иоанновича. Портреты царя Алексея Михайловича, патриарха Никона и др.
2. Преобразования Петра I и их значение для развития русского искусства XVIII в. Ведущая роль светского искусства. Роль искусства в пропаганде петровских реформ.

3. Развитие русской гражданской архитектуры. Петербург - город Нового времени. План Леблона и Д. Трезини. Роль общественных зданий в городском ансамбле.
4. Начало русского барокко. Д. Трезини – создатель нового архитектурного стиля. Петропавловская крепость. Здание 12 коллегий.
5. Ф.Б. Растрелли – выразитель русского варианта стиля барокко. Зимний дворец. Синтез искусств в барочном ансамбле.
6. Культовая архитектура. Ф.Б. Растрелли - Смольный монастырь. Д. В. Ухтомский - Колокольня Троице-Сергиевой Лавры.
7. Классицизм - ведущий стиль эпохи. Общая характеристика. Расцвет дворцового строительства.
8. Архитектурные сооружения Москвы и Петербурга. Творчество Ж.-Б. Валлен-Деламота, И. Старова, Д. Кваренги, Ч. Камерона, В. Баженова, М. Казакова.
9. Церковные сооружения русского классицизма XVIII в.
10. Особняки. Культура русской усадьбы. Парковое искусство.
11. Скульптура первой половины XVIII в. Творчество Бартоломео Карло Растрелли.
12. Гражданственность монументальной скульптуры. Памятник Петру I работы Э.-М. Фальконе. Творчество Ф. Шубина, Ф. Гордеева, М. Козловского.
13. Развитие портретной живописи. Становление двух типов портрета: парадного и интимного. Творчество И.Я. Вишнякова, А.П. Антропова, И.П. Аргунова.
14. Стремление к реализму. Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева.
15. Первый русский исторический живописец А.П. Лосенко. Особенности трактовки исторических тем у живописцев классицизма.
16. Вторая половина XVIII века. Художественное образование в России. Основание Академии художеств. Первые профессора и ученики Академии. Иерархия жанров.
17. Расцвет русского портрета. Творчество Д.Г. Левицкого, Ф.С. Рокотова, В.Л. Боровиковского.
18. Становление бытовой живописи. Творчество И. Фирсова. Появление пейзажа как самостоятельного жанра живописи. Творчество пейзажистов Семена Щедрина, Ф.Я. Алексеева.
19. Русская культура XVIII в. как часть общеевропейской культуры.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов русского искусства XVII-XVIII веков.

Практическое занятие 7. Русский театр XVII–XVIII века (2 ч.)

План:

1. Придворный театр царя Алексея Михайловича.
2. Отличительные особенности театра при Петре I. Театр при императрице Анне Иоанновне. Иностранные труппы при дворе.
3. Указ 1756 года об «учреждении русского театра» и образование постоянной казенной труппы. Первые профессиональные актеры и актрисы.
4. Указ 1783 года об основании «императорских театров». Сооружение в Петербурге первого каменного (Большого) театра. Частные антрепризы.
5. Классицизм на русской сцене. В. Тредиаковский и М. Ломоносов — первые драматурги-классицисты. А. Сумароков — теоретик и создатель русской классицистской трагедии. Актеры классицистического театра. Ф. Волков, И. Дмитриевский и др.
6. Крепостные театры и их роль в театральной культуре России XVIII века.

7. Русская комическая опера XVIII века и ее значение для формирования русского национального театра.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, актеров-исполнителей, изображение театра данной эпохи (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции). Использовать презентацию в своем докладе.

Практическое занятие 8. Романтизм в западноевропейском искусстве первой половины XIX в. (4 ч.)

План:

1. Романтизм как философское, эстетическое и художественное явление в европейском искусстве первой половины XIX в.
2. Обличение насилия, социального зла, противоречий жизни в творчестве Франсиско Гойи. Гойя-портретист. Офорты Гойи.
3. Драматические темы крупнейших мастеров французской живописи первой трети XIX в.: Теодора Жерико, Эжена Делакруа.
4. Своеобразие английского романтизма. Развитие пейзажной акварели. Творчество Дж. Констебля, его влияние на развитие европейского реалистического пейзажа. Творчество Дж. У. Тернера.
5. Романтизм в Германии. Развитие жанров портрета, аллегорической картины и пейзажа. Пейзажи К.-Д. Фридриха. Движение «назарейцев».
6. Романтизм в европейской архитектуре.
7. Драматический театр в условиях романтизма. Возрождение Шекспира на европейской сцене. Рождение романтической драматургии. Романтизм и актерское искусство.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 20 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов искусства романтизма.

Практическое занятие 9. Реализм в западноевропейском искусстве XIX в. (2 ч.)

План:

1. Реализм - ведущее направление европейского изобразительного искусства второй половины XIX в.
2. Политическая и бытовая сатира в живописи и графике Оноре Домье.
3. Гюстав Курбе - глава реалистического направления.
4. Демократизм творчества Милле.
5. Становление французского реалистического пейзажа в творчестве художников барбизонской школы.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 20 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов искусства реализма.

Практическое занятие 10. Русское искусство первой половины XIX века (4 час.).

План:

1. Общественный подъем и развитие искусства в России в начале XIX в. Взаимодействие классицизма и романтизма.
2. Высокий классицизм в архитектуре и его представители: А. Воронихин, А. Захаров, В. Стасов, Тома де Томон, К. Росси.
3. Архитектура Москвы в начале XIX в. О. Бове, Д. Жилярди.
4. Исаакиевский собор О. Монферрана и Храм Христа Спасителя К.А. Тона.
5. Русская классицистическая скульптура (Ф. Щедрин, В. Демут-Малиновский, О. Пименов). Монументальная скульптура И. Мартоса. Произведения А. Терещенева, И. Витали, Ф. Толстого, П. Клодта.
6. Романтизм в русской художественной культуре. Творчество О. Кипренского, В. Тропинина. Развитие портретной живописи.
7. К. Брюллов – исторический живописец и портретист.
8. А.А. Иванов и его место в русском искусстве. Академизм в русской живописи.
9. Крестьянская тема в творчестве А. Венецианова. Художники школы Венецианова.
10. Бытовой жанр в творчестве П.А. Федотова. П.А. Федотов как родоначальник «критического реализма».
11. Пейзажная живопись первой половины XIX в. Сильвестр Щедрин.
12. П. Федотов – мастер критического реализма.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 20 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов русского искусства первой половины XIX века.

Практическое занятие 11. Русское искусство второй половины XIX века (6 час.).

План:

1. Демократические тенденции в русской живописи второй половины XIX в. Творчество В. Перова.
2. Организация Артели художников и создание Товарищества передвижных и художественных выставок (1870).
3. Эволюция творчества И.И. Крамского. Роль евангельской темы в творчестве Н.Н. Ге.
4. Живопись 1870-80-х гг. Соотношение жанров и изменение тематики в 1870-е гг. Крестьянский жанр (Мясоедов, Савицкий, Максимов). Городской жанр (В. Маковский).
5. Портретный, бытовой и исторический жанры в творчестве И. Репина.
6. Исторический, мифологический и батальный жанр в живописи. Творчество В. Сурикова, В. Васнецова, В. Верещагина.
7. Пейзажная живопись второй половины XIX в. Творчество А. Саврасова, И. Шишкина, А. Куинджи, В. Поленова. Творчество И. Айвазовского.
8. Творчество И. Левитана.
9. Роль В. Стасова и П. Третьякова в русском демократическом искусстве.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 20 слайдов. Использовать картинки высокого

качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).

2. Составить словарь терминов русского искусства второй половины XIX века.

Практическое занятие 12. Реализм и натурализм в европейском театре (2 час.)

План:

1. Рождение «новой драмы», социальная проблематика, «возмущение спокойствия» театра XIX века и экзистенциально-философское звучание пьес Г.Ибсена, А.Стриндберга в мировом театре.

2. Г. Ибсен: «Кукольный дом», «Гедда Габлер» - пьесы об эмансипации? «Строитель Сольнес» - проблема измены себе и поиска себя в пьесе. Г.Ибсен на сцене МХАТа.

3. А.Стриндберг «Фрекен Жюли» - мучительный поиск идеальной жизни и крушение судеб в пьесе. Сценические версии «Фрекен Жюли» в мировом и отечественном театре.

4. Утверждение режиссуры как особого самостоятельного вида театрального творчества. Движение свободных театров.

5. Творчество А.Антуана.

6. Творчество О.Брама.

7. Творчество М.Рейнхардта.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.

2. Прочитать пьесы Г. Ибсена «Кукольный дом», «Строитель Сольнес», «Гедда Габлер», А. Стриндберга «Фрекен Жюли». Посмотреть спектакли и фильмы-экранизации по названным пьесам, использовать в своем докладе показ видеофрагментов.

3. Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей, изображение театра данной эпохи (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции) и кадры из современных спектаклей, фильмов-экранизаций. Использовать презентацию в своем докладе.

Практическое занятие 13. Русский театр XIX века (4 час.)

План:

1. Классицизм и романтизм на русской сцене первой трети XIX века: «Горе от ума» А.С. Грибоедова и «Маскарад» М.Ю. Лермонтова, В.Каратыгин и П.Мочалов, премьеры Александринского и Малого театров. Современные сценические интерпретации пьес Грибоедова (О.Меньшиков, С.Женовач, Ю.Любимов) и Лермонтова (Р.Туминас, Н.Коляда).

2. Гоголь-драматург. Комическое и трагическое в «Женитьбе». Вечный «Ревизор». «Классические» и «современные» сценические интерпретации пьес Гоголя.

3. Утверждение сценического реализма. А.Н. Островский и Малый театр.

4. Драматургия А.П.Чехова в русском и мировом театре («Пьеса без названия», «Иванов», «Чайка», «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад»). Психологическая тонкость и глубина пьес Чехова, их камерное звучание, экзистенциально-философский смысл пьес, «кризис среднего возраста» и крушение общественных иллюзий в пьесах Чехова. Чехов в постановке Л. Додина.

Методические указания к занятиям:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.

2. Прочитать названные пьесы. Посмотреть спектакли и фильмы-экранизации по ним, использовать в своем докладе показ видеофрагментов.

3. Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей, изображение театра данной эпохи (картины, гравюры,

рисунки, исторические реконструкции) и кадры из современных спектаклей, фильмов-экранизаций. Использовать презентацию в своем докладе.

Практическое занятие 14. Искусство Западной Европы рубежа XIX –XX веков (10 час.)

План:

1. Формирование стиля модерн в европейском искусстве рубежа веков. Архитектура и синтез искусств. Национальные школы стиля модерн.
2. Символизм в европейском искусстве. Сфера мечтаний и озарений Одилона Редона, Пюви де Шаванна.
3. Импрессионизм и символизм в скульптуре Огюста Родена. Влияние творчества О. Родена на развитие европейской скульптуры.
4. Молодые художники против салонного искусства. Творчество Эдуара Мане. Эстетическая программа и живописная система импрессионизма.
5. Новые выразительные и изобразительные средства в творчестве К. Моне, О. Ренуара, К. Писсарро, Э. Дега.
6. Постимпрессионизм во французском искусстве рубежа веков. В. Ван Гог, П. Гоген, П. Сезанн, А. де Тулуз-Лотрек.
7. Живописная система Поля Сезанна. Влияние творчества художника на развитие европейского искусства XX в.
8. Социальная заостренность, выразительность цвета Винсента Ван-Гога.
9. Аналитический метод пуантилизма Жоржа Сёра и Поля Синьяка.
10. Группа «диких» во Франции: А. Матисс, А. Дерен, Р. Дюфи, М. Вламинк, Ж. Руо, А. Марке.
11. Эстетические принципы искусства А. Матисса.
12. Художественные особенности кубизма. Конструирование новой реальности П. Пикассо, Ж. Брака, Ф. Леже, Х. Гриса.
13. Эволюция кубизма в творчестве П. Пикассо.
14. Экспрессионизм в Германии: В. Кандинский, П. Клее, Ф. Марк, О. Кокошка, Э. Мунк.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 20 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов западноевропейского искусства рубежа XIX –XX веков

Практическое занятие 15. Русское искусство рубежа XIX –XX веков (6 час.)

План:

1. Символизм в русской культуре рубежа веков. В. Борисов-Мусатов - представитель символистского искусства.
2. М. Врубель - крупнейший представитель искусства рубежа веков.
3. Стиль модерн и его стилевые особенности. Проблема синтеза стиля модерн. Идейно-эстетическая направленность «Мира искусства».
5. А. Бенуа - критик и теоретик искусства, работа художника в театре. Живопись и графика А. Бенуа.
6. Тема города в творчестве художников-мирискусников: А. Остроумова-Лебедева, А. Бенуа, М. Добужинский, И. Лансере (по выбору).
7. Творчество К. Сомова, Н. Рериха, Б. Кустодиева.

8. Театрально-декорационная живопись рубежа веков. Творчество Л. Бакста, А. Головина.
9. Символизм мастеров "Голубой розы". Монументально-декоративные искания К. Петрова-Водкина, П. Кузнецова, М. Сарьяна.
10. Русский авангард. Творчество мастеров "Бубнового валета". Живопись А. Лентулова, И. Машкова, А. Куприна, П. Кончаловского. Дореволюционный период творчества В. Кандинского, К. Малевича, М. Шагала, П. Филонова. Философские, нравственные, эстетические проблемы русского авангарда.
11. Архитектура рубежа веков, Ф. Шехтель - крупнейший представитель стиля модерн. Неоклассицизм, неорусский стили в архитектуре (И. Фомин, А. Щусев, И. Жолтовский). Синтетизм русской архитектуры.
12. Скульптура конца XIX - начала XX веков. Монументальная скульптура П. Трубецкого, Н. Андреева. Творческие искания С. Коненкова, А. Голубкиной. Общая характеристика предреволюционной ситуации в России.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 20 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов русского искусства рубежа XIX –XX веков

Практическое занятие 16. Русский театр конца XIX – начала XX века (6 час.)

Вопросы и задания:

1. Московский художественный театр – от истоков до современности (обзор). Периоды истории МХТ, ведущие актеры, режиссеры, знаковые спектакли.
2. Жизненный и творческий путь К.С. Станиславского. «Система» и ее продолжение в театральной педагогике (Б. Захава, М. Кнебель, З. Корогодский и др.) и режиссуре (О. Ефремов, А. Эфрос, Л. Додин и др.).
3. «Русские сезоны» С. Дягилева в Париже.
4. Жизненный и творческий путь Е. Вахтангова. Театр им. Е.Б. Вахтангова – от истоков до современности (обзор).
5. Жизненный и творческий путь В. Мейерхольда. Театральный конструктивизм. Биомеханика.
6. Жизненный и творческий путь А. Таирова. Функциональная сценография. История Камерного театра. А. Коонен.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей, изображение театра данной эпохи (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции) и кадры и отрывки из спектаклей, документальных фильмов. Использовать презентацию в своем докладе.

Тема 7. Художественная культура Новейшего времени

Практическое занятие 1. Западное искусство модернизма и постмодернизма (6 час.)

План:

1. Дадаизм.
2. Сюрреализм.
3. Абстрактный экспрессионизм. Ташизм.

4. Поп-арт
5. Гиперреализм.
6. Концептуализм.
7. Минимализм.
8. Арте повера.
9. Постмодернизм.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 20 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов искусства рубежа модернизма и постмодернизма.

Практическое занятие 2. Искусство России советского времени (6 час.)

План:

1. Первые мероприятия Советской власти в области изобразительного искусства. Развитие политического плаката. Оформление массовых празднеств.
2. Модернизм в настроениях и искусстве в 1920-е годы: авангардизм, футуризм, конструктивизм.
3. Социалистический реализм в живописи XX века. Работы Б. Иогансона, С. Герасимова, Ю. Пименова, А. Пластова. Портретная живопись. М.В. Нестерова и П.Д. Корина.
4. Скульптура социалистического реализма. В.И. Мухина «Рабочий и колхозница».
5. XX съезд КПСС (1956) – начало процесса демократизации общества. Поиски новых средств выразительности в искусстве. Расширение круга традиций. Изобразительное искусство 1950–1960-х гг. «Суровый стиль».
6. Неофициальное искусство. Андеграунд. Э. Неизвестный, О. Рабин, И. Кабаков, Д. Краснопевцев, М. Шемякин. Выставка «30 лет МОСХ» в Манеже в 1964 г., «бульдозерная выставка» 1974 г.
7. Судьбы культуры и искусства в 80-90-е годы: проблемы и перспективы.
8. Театр социалистического реализма – на примере МХАТа 1940-1950-х гг. Соцреалистический репертуар. Цензурно-политическое руководство.
9. Театральная «оттепель» - БДТ, «Современник», Театр на Таганке, Театр на Малой Бронной, «Ленком». Художественные руководители и идейно-эстетическая политика театров. Знаковые спектакли. Ведущие актеры.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов искусства России советского времени.

Практическое занятие 3. Европейский и американский театр XX века (4 час.)

План:

1. «Эпический театр» Б. Брехта как эстетическое, идеологическое, авангардное и методологическое явление в театре XX века.
2. Становление «театра абсурда». Драматургия Э. Ионеско, С. Беккета. Продолжение «абсурдной» традиции в постмодернистском театре и драматургии.
3. Социальная драма Т.Уильямса, Э.Олби. Постановки пьес Уильямса и Олби на российской сцене.

4. Рождение жанра мюзикла в американском театре. Мюзикл как жанр. Технология постановки и проката мюзикла.
5. «Великие мюзиклы мира»: история наиболее знаменитых американских и европейских мюзиклов.
6. Мюзикл на российской сцене.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Прочитать пьесы Б.Брехта «Матушка Кураж и ее дети», «Добрый человек из Сезуана», Э.Ионеско «Лысая певица», С. Беккета «В ожидании Годо», Э.Олби «Кто боится Вирджинии Вульф». Посмотреть спектакли и фильмы-экранизации по названным пьесам, использовать в своем докладе показ видеофрагментов.
3. Сделать презентацию, включающую исторические слайды (портреты драматургов, первых актеров-исполнителей, изображение театра данной эпохи (картины, гравюры, рисунки, исторические реконструкции) и кадры из современных спектаклей, фильмов-экранизаций. Использовать презентацию в своем докладе.
4. Посмотреть (по выбору) один (можно несколько) мировых мюзиклов, подготовиться рассказывать о нем, используя видеофрагменты в своем докладе.

Практическое занятие 4. Русский театр конца XX века (2 час.)

План:

1. МХАТ при О.П. Табакове.
2. Режиссеры театра 1980-1990-х: Л. Додин, К. Гинкас, П. Фоменко – и их театры.
3. Темы и проблемы «новой драмы». «Уральская школа» драматургии: Н. Коляда и его ученики.
4. Театральные фестивали России: «Золотая маска», Международный фестиваль им. А. Чехова, Фестиваль имени А. Вампилова, Фестиваль театров малых городов и др.
5. Антреприза в современной России. Коммерческое и художественное в антрепризном спектакле.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.
2. Сделать презентацию, включающую фотографии театров, актеров, режиссеров; отрывки из спектаклей и документальных фильмов.

Практическое занятие 5. Современный театр (4 час.)

План:

1. Театр художника. Визуальный театр.
2. Танцтеатр.
3. Документальный театр.
4. Постдраматический театр и его виды.
5. Режиссеры постдраматического театра: А. Васильев, А. Могучий, К. Серебренников, Ю. Бутусов, К. Богомолов, Н. Коляда и др.
6. Интерпретация классической драматургии на сцене современного театра.
7. Современная зарубежная и отечественная драматургия.
8. Современный театральный менеджмент.
9. Театральные лаборатории и мастер-классы как формы театральной жизни.
10. Уральский театр первых десятилетий XXI века.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить доклады по предложенной тематике.

2. Сделать презентацию, включающую фотографии театров, актеров, режиссеров; отрывки из спектаклей и документальных фильмов.

Практическое занятие 6. Современное состояние развития отечественной культуры (4 час.)

План:

1. Возникновение новых художественных течений, отказ от реализма.
2. Современные художественные формы: Биоарт.
3. Современные художественные формы: Киберпанк.
4. Современные художественные формы: Виртуальное искусство.
5. ScienceArt: синтез искусства и науки.

Методические указания к занятию:

1. Подготовить презентацию, подробно раскрывающую один из вопросов плана (по выбору). Объем презентации – не менее 30 слайдов. Использовать картинки высокого качества. Использовать не менее трех источников литературы (перечислить источники на последнем слайде).
2. Составить словарь терминов современного искусства.

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Содержание и виды текущего контроля определяются в соответствии с целью и задачами изучения дисциплины, с квалификационными требованиями к уровню освоения содержания дисциплины.

При изучении курса предусмотрены следующие виды *текущего контроля*:

- устный и письменный экспресс-опрос;
- анализ и оценка качества сообщений и докладов, с которыми студенты выступают на практических занятиях;
- анализ результатов аннотирования и конспектирования искусствоведческих и культурологических источников;
- проверка эссе.

Рабочим учебным планом предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен в 1 семестре, зачет с оценкой в 4 семестре.

Изучение дисциплины завершается устным экзаменом в 7 семестре, на котором проверяется:

- усвоение основных понятий дисциплины;
- знание студентом основных закономерностей исторического развития мировой и отечественной художественной культуры;
- наличие навыков анализа художественных произведений и творчества мастеров искусств в контексте культуры различных эпох;
- знание выдающихся памятников искусства различных стран и народов России, Запада и Востока;
- умение осваивать художественные ценности и использовать их для развития своей личности и профессиональной деятельности.

Форма проведения промежуточной аттестации: по билетам. Билет включает теоретический вопрос по материалам программы и практическое задание: обзорная презентацию по одной из эпох истории мировой художественной культуры. Обзорную презентацию студент готовит заранее и представляет ее на экзамене.

Примерные вопросы к экзамену в 1 семестре

1. Художественная культура первобытного общества.

2. Художественная культура Древнего Египта.
3. Художественная культура Древней Месопотамии.
4. Искусство доколумбовой Америки.
5. Художественная культура Древней Индии.
6. Художественная культура Китая.
7. Художественная культура Японии.
8. Крито-микенская художественная культура.
9. Художественная культура Древней Греции.
10. Художественная культура Древнего Рима.
11. История театра Древней Греции.
12. История театра Древнего Рима.

Примерные вопросы к зачету с оценкой в 4 семестре

1. Искусство Византии
2. Искусство западноевропейского Средневековья
3. Театр Средневековья
4. Искусство Киевской Руси. Искусство Древней Руси
5. Искусство средневековой Руси
6. Истоки русского театра
7. Эпоха итальянского Возрождения
8. Северное Возрождение
9. Итальянский театр эпохи Возрождения
10. Английский театр эпохи Возрождения
11. Художественная культура барокко
12. Художественная культура классицизма
13. Театр эпохи классицизма
14. Художественная культура эпохи Просвещения
15. Театр эпохи Просвещения
16. Русское искусство XVII-XVIII веков
17. Русский театр XVII-XVIII века

Примерные вопросы к экзамену в 7 семестре

1. Романтизм в западноевропейском искусстве первой половины XIX в.
2. Реализм в западноевропейском искусстве XIX в.
3. Русское искусство первой половины XIX века
4. Русское искусство второй половины XIX века
5. Реализм и натурализм в европейском театре
6. Русский театр XIX века
7. Искусство Западной Европы рубежа XIX –XX веков
8. Русское искусство рубежа XIX –XX веков
9. Русский театр конца XIX – начала XX века
10. Западное искусство модернизма и постмодернизма
11. Искусство России советского времени
12. Европейский и американский театр XX века
13. Русский театр конца XX века
14. Современный театр
15. Современное состояние развития отечественной культуры

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Астахов О.Ю. Теория художественной культуры : учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 51.03.01 «Культурология», профиль подготовки «Социокультурное проектирование», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Астахов О.Ю.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2019. — 115 с. — ISBN 978-5-8154-0499-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/95576.html>
2. История русского драматического театра [Текст] : от его истоков до конца XX века : учебник / [И. Л. Вишневская и др.] ; отв. ред. Н. С. Пивоварова ; Рос. ун-т театр. искусства — ГИТИС. - 3-е изд., испр. - Москва : ГИТИС, 2011. - 700, [2] с.
3. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 720 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/36392>.
4. Никифорова С.В. Мировая художественная культура : учебно-методическое пособие / Никифорова С.В.. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 157 с. — ISBN 978-5-4487-0126-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/72347.html>
5. Садохин А.П. История мировой культуры : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 975 с. — ISBN 978-5-238-01847-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/81507.html>
6. Шарнина, А. Б. История мировой художественной культуры : учебно-методическое пособие / А. Б. Шарнина. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2019. — 60 с. — ISBN 978-5-8064-2719-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/136755>

Дополнительная литература

1. Ахметшина А.К. История художественной культуры и стилей в искусстве : учебно-методическое пособие для студентов художественно-графического факультета, обучающихся по профилю подготовки «Изобразительное искусство и технология» / Ахметшина А.К.. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013. — 142 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/49920.html>
2. Большакова, Л.З. Искусствоведение: Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 139 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63816>. — Загл. с экрана
3. Большакова, Л.З. Мировая культура и искусство: Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 126 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63825>. — Загл. с экрана.
4. Боров Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) : учебник для студентов вузов / Боров Ю.Б.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 с. — ISBN 978-5-238-01214-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/81716.html>
5. Боров, Юрий Борисович Эстетика [Текст] : [в 2 т.] / Юрий Боров ; Независимая акад. эстетики и свобод. искусств. - 5-е изд., доп. - Смоленск : Русич, 1997.
6. Борзова, Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках / Е. П. Борзова, А. В. Никонов. — Санкт-Петербург : СПбКО, 2010. — 216 с. — ISBN 978-5-903983-23-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.

- URL: <https://e.lanbook.com/book/93165>
7. Всеволодский-Гернгросс, В.Н. Краткий курс истории русского театра [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 256 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2045>.
 8. Габричевский, Александр Георгиевич. Морфология искусства [Текст] : [сборник] / А. Г. Габричевский ; [сост., введ., примеч. и коммент. Ф. О. Стукалова-Погодина ; общ. ред. А. М. Кантора]. - Москва : Аграф, 2002. - 862, [1] с.
 9. Гвоздев, А.А. Западноевропейский театр на рубеже XIX и XX столетий [Электронный ресурс] : учеб.пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2012. — 416 с. Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/3557>.
 10. История искусств : учебное пособие / составитель Л. А. Кинёва. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 136 с. — ISBN 978-5-9765-3878-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119059>
 11. История искусства. Том I / Л.И. Акимова [и др.].. — Москва : Белый город, 2012. — 520 с. — ISBN 978-5-7793-1496-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/50155.html>
 12. Маркова А.Н. Культурология. История мировой культуры : учебное пособие / Маркова А.Н.. — Москва : Волтерс Клувер, 2009. — 496 с. — ISBN 978-5-466-00412-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/16785.html>
 13. Садохин А.П. Мировая художественная культура : учебное пособие для учащихся средних профессиональных учебных заведений / Садохин А.П.. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 с. — ISBN 978-5-238-01417-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71026.html>
 14. Философия художественной культуры. Традиции и современные тенденции : сборник научных статей / Б.Н. Бессонов [и др.].. — Москва : Московский городской педагогический университет, 2010. — 244 с. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/26651.html>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
5. Пакет офисных программ: Office Standard 2016 Russian OLP NL Academic Edition.