

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. БЕЛИНСКОГО

КАФЕДРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И
КУЛЬТУРОЛОГИИ

Г. Н. РЯБОВА

***МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
КУЛЬТУРА***

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Пенза 2012

Печатается по решению редакционно-издательского совета Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского
УДК 008 (0758)
ББК 71я73

Рябова Г. Н. Мировая художественная культура. Учебно-методическое пособие. Пенза: ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2012. – с. 64.

Учебно-методическое пособие по мировой художественной культуре включает основные теоретические положения курса, планы семинарских занятий, практические задания, технологическую карту и задания для самостоятельной работы, направленные на более глубокое усвоение материала, примерные вопросы для подготовки к зачёту.

Пособие рассчитано на студентов факультета начального и специального образования, обучающихся по направлению 050700 «Специальное дефектологическое образование», по профилю «Логопедия». Но может быть также использовано и для подготовки студентов других специальностей, изучающих курс «Мировая художественная культура».

Составитель – кандидат исторических наук, доцент *Рябова Г. Н.*

© Пензенский государственный
педагогический университет
имени В. Г. Белинского, 2012

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Курс мировой художественной культуры относится к вариативной части (дисциплина по выбору) гуманитарного, социального и экономического цикла.

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения курсов «Истории» и «Культурологии».

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин базовой части общепрофессиональной подготовки «Методика преподавания изобразительного искусства», а также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.

Целями освоения дисциплины «Мировая художественная культура» являются:

- формирование целостного представления о феномене искусства, его видах, сущности и функциях;
- обогащение и развитие внутреннего духовного мира, усвоение знаний о мировых шедеврах искусства, расширение словарного запаса и развитие культуры речи;
- пробуждение интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового наследия мировой и отечественной культуры, влияющему на формирование гуманистического мировоззрения.

Изучение «Мировой художественной культуры» способствует также формированию толерантного сознания, уважения к культурному наследию разных народов, бережного отношения к памятникам мировой и отечественной культуры.

В процессе ознакомления с мировой художественной культурой развиваются общеучебные умения и навыки студентов: умение осуществлять поиск информации, работать с литературой, готовить устные выступления и презентации. Происходит формирование профессиональных компетенций: когнитивных, информационных, коммуникативных.

Представленная тематика курса построена с учётом программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 050700 Специальное дефектологическое образование, для профиля «Логопедия».

Пособие предоставляет возможность оптимально спланировать и организовать самостоятельную работу студентов, обеспечивает успешное выполнение ими заданий рубежного контроля и подготовку к зачёту.

Программа курса (тематическое планирование)

№ п/п	Название разделов и тем	Виды учебной работы (в часах)		
		Л	ПР	СР
	Раздел 1. Художественная культура Древнего мира	8	8	16
1.	Тема 1.1. Роль искусства в становлении общества и человека	2	2	4
2.	Тема 1.2. Культура Древнего Востока	2	2	4
3.	Тема 1.3. Культура Древней Греции	2	2	4
4.	Тема 1.4. Культура Древнего Рима	2	2	4
	Раздел 2. Художественная культура Средневековья	6	6	12
5.	Тема 2.1. Культура средневековой Европы	2	2	4
6.	Тема 2.2. Культура стран Востока в средние века	2	2	4
7.	Тема 2.3. Художественная культура Древней Руси	2	2	4
	Раздел 3. Художественная культура эпохи Возрождения	4	4	8
8.	Тема 3.1. Возрождение в Италии и других странах Европы	2	2	4
9.	Тема 3.2. Русское Предвозрождение	2	2	4
	Раздел 4. Культура Нового времени	12	12	24
10.	Тема 4.1. Классицизм и барокко в европейской культуре	2	2	4
11.	Тема 4.2. Русская культура XVII в.	2	2	4
12.	Тема 4.3. Художественные направления эпохи Просвещения	2	2	4
13.	Тема 4.4. Культура России XVIII в.	2	2	4
14.	Тема 4.5. Европейская культура XIX в.: многообразие стилей и направлений	2	2	4
15.	Тема 4.6. Золотой и Серебряный век русской культуры	2	2	4
	Раздел 5. Культура XX – начала XXI в.	6	6	12
16.	Тема 5.1. Художественная культура Европы и США в XX веке	2	2	4
17.	Тема 5.2. Художественная культура России в XX в	2	2	4
18.	Тема 5.3. Проблемы и тенденции развития современной художественной культуры	2	2	4
Итого:		36	36	72

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Недели семестра	Нормативный рейтинг по видам текущего и рубежного контроля						
	Работа на занятиях	Составление конспектов	Работа с таблицей	Эссе	Рефераты	Контрольные работы	Тестирование
1	3						
2	3			3			
3	3		4				
4	3						
5	3	2					
6	3					5	
РК – 1	32						
7	3						
8	3			3			
9	3	2					
10	3						5
11	3						
12	3		4				
РК – 2	32						
13	3		4				
14	3						
15	3						
16	3					5	
17	3				6		
18	3			3			
РК – 3	36						
Суммарный результат рубежного контроля	100						

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. Художественная культура Древнего мира

Тема 1.1. Роль искусства в становлении общества и человека

Роль искусства в становлении общества и человека. Функции искусства: познавательная, ценностно-ориентационная (аксиологическая), коммуникативная, воспитательная, знаковая (семиотическая), творческая (эвристическая), эстетическая, идеологическая, прогностическая (футуристическая), гедонистическая и психотерапевтическая.

Понятие «вид искусства». Различные классификации видов искусства. Виды искусства: литература, архитектура, изобразительное искусство (живопись, скульптура, графика), музыка, хореография, театр, цирк, кино, эстрада.

Две противоположные тенденции в развитии искусства: интеграция (синтез) искусств и сохранение суверенности отдельных видов искусства.

Понятия «жанра», «стиля» и «направления» в искусстве.

Значение культуры первобытной эпохи. Археологическая периодизация. Становление человека, общества и искусства. Связь первобытного искусства с мифологией и религией. Первобытный синкретизм.

Причины возникновения первобытного искусства. Многообразие гипотез о происхождении искусства. Факторы и причины возникновения искусства: эстетические потребности человека, половой инстинкт, мифологическое мышление, религиозная практика, познавательная деятельность, необходимость закрепления и передачи накопленного опыта, потребность в развлечении и т.д.

Первобытное искусство – начало образного отражения окружающего мира, средством его познания, формирования внутреннего мира самого человека. Функции первобытного искусства: мировоззренческая, воспитательная, познавательная, информационная, коммуникативная, мажикорелигиозная, эстетическая.

Зарождение видов и жанров искусства. Изобразительное искусство: графика (рисунки, силуэты), живопись (изображения в цвете, выполненные минеральными красками), скульптура (фигуры, высеченные из камня или вылепленные из глины), декоративное искусство (резьба по дереву, камню, кости, рогу, рельефы, орнаменты). Памятники искусства эпохи неолита: петроглифы, мегалиты.

Культура первобытной эпохи – многогранное, всеобъемлющее и сложное явление, основа развития первых цивилизаций.

Тема 1.2. Культура Древнего Востока

Древний Восток. Египет и Месопотамия. Традиционная культура стран Востока. Условия возникновения и развития цивилизации и искусства в Древнем Египте: влияние природно-географического фактора и религиозного (заупокойный культ).

Правила и каноны художественного творчества. Культ царской власти и заупокойный культ, их отражение в культуре и искусстве Древнего Египта. Монументализм, каноничность – черты искусства Древнего Египта.

Периодизация искусства Древнего Египта: Додинастический период – IV тыс. до н.э., Древнее царство – XXX – XXIII вв. до н.э., Среднее царство – XXI – XVIII вв. до н.э., Новое царство – XVI – XI вв. до н.э., Позднее время – XI в. – 332 г. до н.э. Характеристика развития искусства на каждом этапе. Ведущая роль архитектуры в искусстве Древнего Египта. Строительство царских гробниц и храмов. Монументальная скульптура и мелкая пластика. Живопись. Настенные росписи гробниц. Декоративно-прикладное искусство. Литература Древнего Египта: богатство жанров.

Искусство Древней Месопотамии. Своеобразие исторического развития региона – наличие разных народов и государств. Шумер, Аккад, Вавилон, Ассирия, Персия.

Шумерская культура – фундамент культуры Междуречья и мировой культуры. Преемственность в развитии искусства и его своеобразие у разных народов. Междуречья. Башни-зиккураты, храмы, дворцовая архитектура, скульптура и рельефы, цилиндрические печати, литература, музыка. Выдающиеся памятники искусства Междуречья.

Искусство Древней Индии. Хараппская цивилизация – древнейшая на полуострове Индостан (III – II тыс. до н.э.). Города, скульптура, письменность.

Цивилизация в долине Ганга. Влияние религии на искусство Древней Индии: брахманизм, индуизм и буддизм. Памятники древнеиндийской литературы: «Махабхарата» и «Рамаяна». Расцвет индийского искусства в конце I тыс. до н.э. Своеобразие архитектуры и изобразительного искусства Древней Индии. Музыка.

Искусство Древнего Китая. Факторы, влиявшие на становление и развитие искусства Древнего Китая: природный, политический, религиозный. Возникновение первого китайского государства Шан (Инь) во II тыс. до н.э.

Письменность и древнекитайская поэзия. Зодчество и изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Наивысший расцвет китайской культуры в период правления династий Цинь и Хань. Строительство Великой Китайской стены. Царские гробницы.

Тема 1.3. Культура Древней Греции

Место античной цивилизации и художественной культуры в мировой истории и культуре. Формирование новой парадигмы системы ценностей в условиях античной цивилизации.

Периодизация античной художественной культуры: эгейская (III тыс. до н.э. – VI в. до н.э.), греческая классика (V – первая половина IV вв. до н.э.), культура эллинизма (вторая половина IV в. до н.э. – I в. до н.э.), художественная культура Рима (VI в. до н.э. – первая половина V в. н.э.)

Периодизация эгейской культуры: крито-микенская (III – II тыс. до н.э.), «темные века» (XII – XI вв. до н.э.), гомеровский период (XI – VIII вв. до н.э.), архаика (VIII – VI вв. до н.э.). Характерные черты и особенности каждого периода.

Вклад Г. Шлимана и А. Эванса в изучение эгейской культуры. Достижения эгейской культуры: дворцовая архитектура Крита и Микен.

«Тёмные века»: отсутствие достоверной информации о периоде. «Гомеровский период»: развитие гончарного ремесла. Возникновение алфавита и рождение литературы. Зарождение Олимпийских игр.

Архаический период: культ красоты тела. Складывание системы архитектурных ордерных форм. Интерес к человеку в скульптуре. Лирическая поэзия. Басня. Эстетические категории греков: гармония, мера, ритм, симметрия, целостность, прекрасное.

Греческая классика. Расцвет художественной культуры. Ведущая роль Афин в развитии художественной культуры Эллады. Расцвет Афин при Перикле. Влияние Греко-персидских войн на греческое искусство. Роль государства в развитии художественной культуры.

Шедевры классического периода в различных видах искусства: архитектуре (ансамбль Афинского акрополя), скульптура (работы Фидия, Мирона, Поликлета, Праксителя, Лисиппа, Скопаса), театр (выдающиеся драматурги Эсхил, Софокл и Эврипид, комедиограф Аристофан). Дальнейшая разработка теоретических основ искусства. Представление о воспитательной роли искусства. Понятие калокагатии. Учение Аристотеля о катарсисе.

Культура эллинизма. Развитие старых центров культуры: Афины, Коринф, Милет. Появление новых культурных центров: Александрия. Развитие специальных теоретических областей художественной деятельности: поэтики, риторики, искусствознания. Оформление в науку филологии.

Культ индивидуализма, интерес к психологии человека. Тема человека в эллинистическом театре и скульптуре. Монументальные формы: мавзолеев в Галикарнасе и алтарь в Пергаме, Фаросский маяк и Колосс Родосский.

Тема 1.4. Культура Древнего Рима

Римская художественная культура. Место и значение римской культуры в культуре Древнего мира и мировой культуре. Хронологические рамки римской культуры, её внутренняя периодизация: культура периода Римской республики (VI – I вв. до н.э.), культура Рима периода империи (I в. до н.э. – первая половина V в. до н.э.). Возрастание роли римской культуры в Древнем мире с I в. до н.э. Отличительные черты римской культуры: точность и историзм мышления, прагматизм.

Факторы формирования римской культуры. Культурное влияние народов Апеннинского полуострова и греков. Этрусская основа римской культуры. Истоки римской архитектуры и римского скульптурного портрета. Греческое влияние: мифология, система образования архитектурный ордер, театр. Рациональность, практичность и утилитаризм римской культуры и искусства. Стремление римлян к удобству и комфорту. Строительство дорог, мостов и акведуков.

Завоевательная политика Рима как фактор развития культуры и искусства. Роль литературы в воспитании гражданина и патриота. Красноречие как вид художественной и политической культуры Рима. Поэзия. Храм – главный тип общественного здания. Формирование архитектурного облика жилого дома римлян. Римский дом как произведение искусства. Помпейский стиль.

Римский театр. Комедии и мимы. Изобразительное искусство: живопись и скульптура. Отличительные особенности римской скульптуры: портретный характер, отсутствие обнаженных фигур. Интерес к личности человека, его характеру.

Превращение Рима в империю. Расцвет римского искусства во времена империи. Столица империи как культурный образец. Рим при императоре Октавиане Августе. Единое культурное пространство римской империи. Выдающиеся памятники архитектуры Рима периода империи: Капитолий, Колизей, Пантеон, триумфальные арки, императорские форумы. Вилла императора Адриана. Базилики и термы – новые типы общественных зданий. Скульптура императорского Рима. Скульптурные портреты граждан и императоров.

Героическая тема в римской литературе. Время «золотой латыни»: Вергилий, Гораций, Цицерон, Овидий. Приключенческая литература, романы. Луций Апулей. Ювенал.

Распад Римской империи в 395 г. н.э. Закат римской империи и культуры.

Значение античной культуры для последующего развития мировой культуры. Античная культура – основание европейской и во многом мировой культуры. Ценности античной культуры: уважение к человеческой личности, свобода.

Раздел 2. Художественная культура Средневековья

Тема 2.1. Культура средневековой Европы

Средневековье – новая эпоха в развитии истории и культуры. Неоднозначность оценок места и роли Средневековья в мировой культуре. Этапы средневековой культуры: культура варварских государств (V – IX вв.), культура времени господства романского стиля (X – XII вв.), культура готики (XIII – XIV вв.).

Факторы развития культуры: христианство и наследие античности. Новое понимание человека. Обращение к духовному миру, идеал материнства и тема страданий человека. Разработка проблемы характерного и безобразного в искусстве Средневековья.

«Каролингское Возрождение». Расцвет ювелирных искусств. Архитектура. Мавзолей Теодориха в Равенне, Ахенская капелла.

Характерные черты романского стиля. Господство церкви в культуре и искусстве. Особенности проявления романского стиля в различных видах искусства и странах. Архитектура – основной вид искусства романского времени. Феодальный замок и монастырский ансамбль. Живопись и скульптура. Влияние религиозно-философской эстетики на искусство. Блаженный Августин и Пьер Абеляр.

Характерные черты готического стиля. Развитие городов. Философско-эстетические идеи Фома Аквинского и Франциска Асизского.

Рыцарская и городская культуры. Народная культура: жонглеры, ваганты. Церковная культура. Религиозные драмы и мистерии. Музыка и литература. Приёмы и конструктивные решения готической архитектуры. Культ Богоматери в архитектуре. Собор Парижской Богоматери, церковь Сен-Дени. Скульптура в готическом искусстве. XIII – XIV вв. – время расцвета готического стиля и время высшего расцвета средневекового искусства, науки, искусства, литературы, развития университетов и культуры.

Культура Византии, ее особенности. Византийская художественная система. Рождение новой эстетики. Подъём византийского искусства при Юстиниане I. Архитектура. Типы храмов: продольно-базиликальные и центрально-купольные. Храм св. Софии – шедевр византийской архитектуры. Изобразительное искусство: монументальная живопись, мозаика, иконопись. Музыка. Литература (жанры и направления).

Расцвет византийского искусства эпоху Македонской династии и при Комнинах. Ведущая роль монастырей в архитектуре. Крестово-купольный храм. Особенности храмовой живописи. Византийский стиль живописи.

Последний расцвет византийского искусства при Палеологах. Монастырский ансамбль Хора (Кахрие-Джами) в Константинополе.

Значение культуры Византии для европейской и мировой культуры.

Тема 2.2. Культура стран Востока в Средние века

Факторы становления и развития художественной культуры арабов. Роль ислама. Особенности изобразительного искусства мусульманского мира: ритмически-декоративное начало, художественное ремесло, книжная миниатюра. Архитектура: мечети, минареты, медресе, крытые рынки и караван-сарай, дворцы, укрепленные цитадели. Особенности строительной техники и декора (сталактиты, арабески, каллиграфия). Колонная мечеть. Мечеть Омейядов в Дамаске – ранний памятник арабского зодчества.

Литература. Периоды и направления в исламской литературе. Формы стихосложения: касыда и газель. «Хамаса» («Песни доблести») и «Кита ал-Алгани» («Книга песен») – сборника арабской поэзии. Арабские поэты: Абу-ль-Аля аль Мари (935 – 1020), Ибн аль-Фарида и Фирдоуси. Гродская новелла – макам, цикл «Тысяча и одна ночь».

Культурное влияние арабов на страны Северной Африки. Культура Кордовского халифата (Испания). Соборная мечеть в Кордове – особый вариант колонной мечети. Дворец Альгамбра.

Художественная культура средневековой Индии. Факторы развития культуры: политическая история, религия (брахманизм, буддизм, ислам). Пещерные храмы: Кайласанатха в Эллоре, храм Шивы на острове Элефанта. Два основных типа храмов: северный и южный. Храмы Лингараджа в Бхубанесваре и Кандарья Махадева в Кхаджурахо.

Древние индийские эпические поэмы «Махабхарата» и «Рамаяна».

Мусульманское завоевание Индии в XIII в. и его последствия для культуры и искусства. Строительство новых культурных сооружений: минаретов, мечетей и мавзолеев. Минарет Кутб-Минар.

Правление Великих Моголов – последний этап развития средневекового индийского зодчества. Рост новых городов: Агра, Фатхпур-Сикри. Мавзолеев Тадж-Махал. Расцвет миниатюры. Разнообразные стили и школы: могольская и раджпутская школы миниатюры.

Средневековый Китай. Факторы развития искусства: политический, религиозный. Распространение буддизма в Китае в IV – VI в. Ранние буддийские монастыри Юньган, Лунмэнь и Дуньхуан. Храмовая скульптура. Мемориальные памятники-пагоды.

Время Тан (618 – 907) и Сун (960 – 1279). Городская культура: архитектура и живопись. Жанры китайской живописи, её расцвет.

Нашествие монголов в XIII – XIV вв.: новый этап в культуре средневекового Китая. Строительство городов: Пекин, Нанкин и др. С 1421 г. Пекин – столица Китая. Архитектура. Императорский дворец (Запретный город). Храм Неба и Храм Предков.

Конец XVIII – начало XIX в.: нарастание кризисных тенденций в искусстве Китая.

Тема 2.3. Художественная культура Древней Руси

Русская художественная культура. Главные черты древнерусской художественной культуры: неотделимость от церкви, неукоснительное следование канонам и символичность. Факторы становления и развития древнерусской культуры и искусства: культурное влияние Византии, принятие христианства, формирование древнерусской народности.

Архитектура – ведущий вид искусства Древней Руси. Храмовое строительство. Десятинная церковь – первая каменная церковь на Руси. Храмы Святой Софии в Киеве и Новгороде. Ведущее место Киева в культурной жизни Древней Руси. Расцвет древнерусского государства и его культуры при Ярославе Мудром.

Развитие монастырского строительства. Златоверхий собор в Михайловском монастыре.

Особенности архитектуры различных княжеств. Владимиро-Суздальская архитектура. Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире. Церковь Покрова Богородицы на Нерли.

Живопись: фрески, мозаика, иконопись, книжная миниатюра. Икона Владимирской Богоматери – образец иконописной традиции. Первые древнерусские иконы: Ангел Златые власы, Борис и Глеб.

Музыкальное искусство. Светская (обрядовые, календарные, семейно-бытовые песни) и религиозная музыка, колокольные звоны. Театр скоморохов.

Жанры древнерусской литературы (агиографии, летописи, слово). «Слово о полку Игореве» – выдающийся памятник древнерусской литературы. Устное народное творчество: заговоры, заклинания, пословицы, поговорки, загадки, сказания, сказки и былины.

Декоративно-прикладное искусство Древней Руси: ювелирное дело, резьба по кости и рогу, художественное шитье. Многообразие техник ювелирного дела: зернь, чернь, финифть, скань.

Книжность в Древней Руси. Остромирово евангелие – самая древняя рукописная книга.

Русская культура в условиях монголо-татарского нашествия. Варваризация культуры, приостановка историко-культурного развития русских земель, «обрыв» естественного историко-культурного процесса в русских землях, прекращение связей юга и центра Руси с Западной Европой.

Борьба с монголо-татарами – главный фактор развития культуры и искусства в XIV – XV вв.

Народный фольклор – главный вид художественного творчества. Сказания о битве на Калке, о разорении Рязани Батыем и рязанском богатыре Евпатии Коловрате, подвигах Меркурия Смоленского, о Невской битве и Ледовом побоище. Исторические песни.

Раздел 3. Художественная культура эпохи Возрождения

Тема 3.1. Возрождение в Италии и других странах Европы

Возрождение. Хронологические рамки, этапы и типологические черты культуры Возрождения. Модификация христианской (католической) традиции. Эстетика Возрождения: категория трагического.

Противоречивый характер эпохи Возрождения. Предпосылки итальянского Возрождения. Гуманизм – ведущая черта ренессансной культуры.

Итальянское Возрождение. Проторенессанс: поэт Данте, скульпторы Никколо и Джованни Пизано, зодчий А. ди Камбио и живописцы Джотто и Каваллини.

Ведущее место Флоренции в культуре Италии. Деятельность банковского дома Медичи. Иновации треченто (XIV в.) в литературе, живописи и архитектуре. К периоду раннего Ренессанса относится литературное творчество Ф. Петрарки и Дж. Боккаччо. Живопись треченто: Мазаччо и Боттичелли. Раннее Возрождение в архитектуре: Ф. Брунеллески Л. Б. Альберти. Скульпторы Донателло и Л. Гиберти.

Чинквеченто (первая четверть XVI в.) – расцвет флорентийской школы. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело. Д. Браманте и Палладио – известные архитекторы Высокого Возрождения.

Венецианская школа. Джорджоне, Тициан, П. Веронезе, Я. Тинторетто.

Позднее Возрождение. Маньеризм: Я. Понтормо, А. Бронзино, Я. Тинторетто.

Итальянский театр. Карнавал, религиозная драма и устная комедия. Величайшее достижение итальянского театра – комедия дель арте (комедия масок). Музыкальное искусство. Полифония. Римская музыкальная школа. Джованни Пьерлуджи да Палестрина «Месса Папы Марчелло». Мадригал.

Искусство Северного Возрождения: Англия, Германия, Испания, Нидерланды, Франция и Швейцария.

Особенности Северного Возрождения: влияние Реформации, незначительное античное наследство.

Немецкое Возрождение: Грюневальд, Дюрер и Гольбейн Младший, Лукас Кранах Старший.

Ренессанс в Англии. Театр Шекспира.

Нидерландское Возрождение: Эразм Роттердамский, Ян Ван Эйк, Иероним Босх, Питер Брейгель Старший.

Возрождение в Испании: рыцарские и плутовские романы. Основоположник испанской национальной драмы – Лопе де Вега. Живопись Эль Греко.

Французское Возрождение: Ф. Рабле, М. Монтень, П. Ронсар, Ж. Фуке.

Тема 3.2. Русское Предвозрождение

Особенности культурного процесса XIV – XVI вв.: освободительное движение и собирание земель, обращение к культуре домонгольской Руси, возобновление культурных связей с Европой, предвозрожденческие черты русской культуры. Художественный язык и эстетическая символика культуры Московского государства. Влияние исихазма на русскую культуру.

Литературные жанры. Историческая песня. Проявление личностного начала в литературе, интерес к слову – «плетение словес». Элементы публицистики в летописях. «Сказание о Мамаевом побоище» и «Задонщина» – лучшие произведения этого периода. Писатели начала XV в. Епифаний Премудрый, Пахомий Серб. Новый жанр – сюжетная повесть. «Повесть о Петре и Февронии», «Повесть о Петре, царевиче ордынском», «Повесть о Меркурии Смоленском».

Архитектура. Реставрация старых памятников, возрождение каменного строительства. Архитектура Новгорода: церковь Спаса на Ильине улице, церковь Петра и Павла в Кожевниках. Московская архитектура: Московский Кремль, Успенский, Благовещенский и Архангельский соборы, Грановитая палата, церковь Ивана Лествичника, столп Ивана Великого. Участие итальянских мастеров в оформлении архитектурного облика Москвы: Марко Руффо, Пьетро Солари, Аристотель Фьораванти, Алевиз Новый, Бон Фрязин. «Москва – третий Рим»: культурный смысл формулы. Оформление Москвы как центра православия. Причины несостоятельности русского Возрождения.

Рост территории Московского Кремля в XVI в. Строительство Китай-города и Белого города (Федор Конь). Крепостное строительство. Смоленский кремль – «ожерелье земли Русской».

Укрепление центральной власти при Иване IV, отражение этого процесса в культуре и искусстве. Искусство шатрового стиля: церковь Вознесения в селе Коломенском, церковь Иоанна Предтечи в селе Дьяково под Москвой, храм Василия Блаженного.

Расцвет иконописной и фресковой живописи. Предвозрожденческие мотивы в живописи Феофана Грека, Андрея Рублёва, Даниила Чёрного. Икона Андрея Рублёва «Троица» – вершина русской живописи XIV – XV вв. влияние официальной идеологии на живопись XVI в. Творчество Дионисия и его сыновей. Фрески Благовещенского собора в Кремле. Икона «Церковь воинствующая». «Строгановская школа» иконописания: Прокопий Чирин, Никифор, Истома, Назарий и Федор Савины. «Годуновская школа».

Литература и устное народное творчество XVI в. Цикл сказаний и песен об Иване Грозном. «Домострой». Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским.

Раздел 4. Культура Нового времени

Тема 4.1. Классицизм и барокко в европейской культуре

Особенности исторической эпохи факторы культурного развития: завершение Великих географических открытий, первая научная революция и буржуазная революция в Англии. Образование мирового рынка, утверждение капиталистических отношений в Европе.

Завершение процесса локализации больших национальных художественных школ, своеобразие которых определялось как условиями исторического развития, так и художественной традицией, сложившейся в каждой стране. Соединение национального своеобразия и общих черт в европейском искусстве.

Своеобразие культурного развития стран Европы в XVII в.: усложнение содержания искусства, изменения в трактовке образа человека, появление психологизма, более целостное и глубокое восприятие действительности, новое истолкование понятие синтеза искусств.

Стремление к широкому показу действительности привело в XVII в. к многообразию жанровых форм: бытовой жанр, пейзаж, портрет, натюр-морт.

Стилистические особенности барокко. Стиль барокко в живописи, архитектуре, скульптуре и музыке. Римское барокко: Ф. Борромини, Дж. Л. Бернини (оформление площади собора св. Петра в Риме), Н. Сальви, К. Монтеверди (итальянская опера). Реалистическое направление в итальянской живописи. М. Караваджо

Стилистические особенности классицизма и его характерные проявления в художественной культуре стран Европы: Франции, Испании, Голландии, Англии и Германии.

Классицизм в литературе Франции: проза Ф. де Ларошфуко и М. М. де Лафайета; драматургия П. Корнеля, Ж. Расина, Ж.-Б. Мольера. Басни Ж. Лафонтена. А. Фюрьер – представитель французской литературы второй половины XVII в. Сказки Ш. Перро.

Классицизм в живописи Франции. Ж. Калло, Л. Ленен, Ж. де Латур, Н. Пуссен, К. Лоррен. Л. Лево и Ж. Ардуэн-Мансар: дворцово-парковый ансамбль Версаля. Опера и балет. Ж. Б. Люлли.

Классицизм в английской архитектуре. И. Джонс, К. Рен.

Испанская живопись: Х. де Рибера, Ф. Сурбаран, Д. Веласкес, Кано, Б. Э. Мурильо. Плутовской роман и драматургия Испании. П. Кальдерон.

Голландские живописцы: Я. Стен, В. Калф, П. де Хох, Г. Терборх, В. Делфтский, Ф. Халс, Я. Рейсдал. Творчество Рембрандта – вершина европейского и мирового искусства XVII в.

XVII в. – золотой век для нидерландской живописи. Фламандская живопись: П. П. Рубенс, Ван Дейк, Я. Йорданс и Ф. Снейдерс.

Тема 4.2. Русская культура XVII в.

Особенности культурного процесса XVII в.: отсутствие Ренессанса и Реформации. Факторы культурного развития России в XVII в.: Смута, народные движения, становление национального самосознания, церковный раскол и формирование самодержавной власти.

Культура и искусство в условиях Смутного времени и «бунташного века». Переходный характер эпохи. Кризис средневековой системы ценностей начало секуляризации культуры. Процесс «обмирщения культуры» – доминанта культурного развития XVII в.

Особенности русской культуры XVII в.: переходный характер культуры (от Средневековья к Новому времени), усиление культурных связей с Европой, развитие светского и личностного начал в творчестве, интерес к человеку, борьба новаторства с традицией.

Литература: процесс обмирщения, тема человека. Бытовая сатирическая повесть – новый жанр русской литературы. «Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Шемякином суде» и др. Городская сатирическая литература: «Сказание о куре и лисице», «Служение кабаку». Житийная литература. «Житие протопопа Аввакума им самим написанное». Черты барокко в придворной литературе. С. Полоцкий. Культурный диалог с Западом. Переводные повести и любовно-авантюрные романы.

Устное народное творчество. Песни и сказания о Степане Разине. Пословицы и поговорки XVII в.

Рост личностного начала во всех сферах литературного творчества, развитие изобразительности, появление народной литературы как самостоятельного направления, рост рационалистических тенденций в произведениях.

Архитектура. Деревянное зодчество (дворец Алексея Михайловича в селе Коломенском, Церковь Вознесения в Торжке). Каменная архитектура. Теремной дворец Московского Кремля. Перестройка Кремля: шатры и часы-куранты. Сухарева башня. Храмовая шатровая архитектура: Успенская церковь Алексеевского монастыря (Углич), церковь в Медведкове, церковь Зосимы и Савватия в Троице-Сергиевом монастыре, церковь Рождества Богородицы в Путинках, церковь Троицы в Никитниках.

Светские мотивы в церковном зодчестве: Валдайский Иверский и Новоиерусалимский монастыри.

«Московское» («нарышкинское») барокко: характерные черты и отличия от европейского барокко. Храм Покрова в Филях,

Живопись: от иконы к парсуне. Симон Ушаков, Гурий Никитин, Сила Савин.

XVII в. – начало формирования светского искусства, фундамент для петровских реформ.

Тема 4.3. Художественные направления эпохи Просвещения

Характерные черты эпохи Просвещения: рационализм, секуляризация общественного сознания, распространение идеалов протестантизма, возрастание интереса к научному и философскому знанию, бесконечная вера в преобразующие возможности образования. Новый культурный герой в искусстве. Художественные направления эпохи Просвещения: классицизм, романтизм, сентиментализм, рококо.

Роман – основной литературный жанр эпохи. Д. Дефо, Дж. Свифт, Ж.-Ж. Руссо. Философские повести и драматургические произведения Вольтера. И. Гёте, Ф. Шиллер, Г. Э. Лессинг – писатели немецкого Просвещения.

Формирование музыкального языка. Итальянская и немецкая музыкальные школы. Скрипичная музыка Италии (А. Вивальди). Выдающиеся немецкие музыканты и композиторы: И.-С. Бах, Г. Ф. Гендель. Венская классическая музыкальная школа: Й. Гайдн, В.-А. Моцарт и Л. ван Бетховен.

Изобразительное искусство XVIII в. Национальные художественные школы. Венецианская живопись: Дж. Б. Тьеполо, А. Каналетто, Ф. Гварди, Р. Каррьера.

Английская живопись: Дж. Рейнолдс, У. Хогарт, Т. Гейнсборо. Особенности английской архитектуры. Палладианство. К. Кэмпбелл, Р. Б. Бёрлингтон, Г. Вуд, Дж. Гиббс, У. Кент. «Готическое Возрождение» в английской архитектуре. Английский пейзажный парк.

Рококо и реализм в живописи Франции. Ж.-А. Ватто, Ф. Буше, Ж. О. Фрагонар – ведущие представители рококо. Ж. Б. Шарден – родоначальник реализма. Ж. Б. Грёз. Французская скульптура: Ж. Б. Пигаль и Ж. А. Гудон. Архитектура рококо. Классицизм в архитектуре Франции. Ж.-А. Габриэль: площадь Людовика XVI (современная площадь Согласия), Малый Трианон. Ж.-Ж. Суфло. Пантеон в Париже.

Искусство Германии. Архитектура и скульптура. Б. Нейман (Дворец архиепископа-курфюрста Франконии), М. Д. Пёппельман (Цвингер), Г. В. Кнобельсдорф (Замок Шарлоттенбург, Сан-Суси), К. Г. Лангханс (Бранденбургские ворота). Живопись: А. Р. Менгс, А. Граф, И. Г. В. Тишбейн, А. Кауфман. Декоративно-прикладное искусство. Мейсенский фарфор.

Драматургия Просвещения. XVIII век – «Золотой век театра»: Р. Б. Шеридан (Англия), К. Гольдони и К. Гоцци (Италия), П. Бомарше (Франция), Г. Э. Лессинг, И. В. Гёте и Ф. Шиллер (Германия). Литературное движение «Буря и натиск».

Французская революция и кризис культуры Просвещения.

Тема 4.4. Культура России XVIII века

Своеобразие культурной ситуации России. Общее и различное в развитии русской и европейской культуры.

Культурный переворот Петра I: ориентация на светскую книгу и книжное знание; особая ценность военно-имперской самореализации; выделение образованной элиты и носителя новой культуры (дворянство); женское культурное начало, влияние философии Просвещения.

XVIII в. – «золотой век» русского дворянства и расцвета дворянской культуры.

Рождение новой светской литературы. Черты русской светской литературы: назидательность и сатиричность. Три поколения русских просветителей. Первое поколение: А. Д. Кантемир, В. К. Тредиаковский и А. П. Сумароков. Второе поколение: Г. Р. Державин, Я. Б. Княжнин, В. В. Капнист, И. А. Крылов, Н. И. Новиков, М. М. Херасков и Д. И. Фонвизин. Третье поколение: Г. Р. Державин, И. А. Крылов, И. И. Дмитриев и Н. М. Карамзин. Поэзия М. В. Ломоносова. Русские просветители А. Н. Радищев и Н. И. Новиков.

Новые формы и жанры литературного творчества: трагедии и комедии, басни и эпиграммы, романы и повести, торжественные оды и лирические стихи. Формирование литературного языка.

Расцвет русской архитектуры – русское барокко и русский классицизм. Основание Санкт-Петербурга. Формирование архитектурного облика новой столицы. Д. Трезини, И. К. Коробов. Архитекторы северной столицы: Ф. Б. Растрелли, А. Ф. Кокоринов, Ж.-Б. М. Вален-Деламот, А. Ринальди, Ю. М. Фельтен, И. Е. Старов, Дж. Кваренги, Ч. Камерон.

Московская архитектура. И. П. Зарудный, Д. В. Ухтомский, П. М. Еропкин, И. К. Коробов, И. Ф. Мичурин, В. И. Баженов, М. Ф. Казаков. Архитектурный облик Москвы и Петербурга.

Деревянное зодчество. Церковь Преображения в Кижах, Успенский собор в г. Кеми.

Скульптура. Б. К. Растрелли, Ф. Шубин, М. И. Козловский, Ф. Щедрин, Э. М. Фальконе и М. А. Коло.

Жанры и стили изобразительного искусства. Становление светской живописи. Феномен русского портрета (И. Н. Никитин, А. М. Матвеев, И. Я. Вишняков, И. П. Аргунов, А. П. Антропов, Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, В. Л. Боровиковский). Историческая жанровая (А. П. Лосенко, Г. И. Угрюмов) пейзажная живопись (Сем. Ф. Щедрин, Ф. Я. Алексеев, Ф. М. Матвеев). Крестьянская тема в изобразительном искусстве. М. Шибанов. Гравюра. А. Зубов.

Театральная и музыкальная жизнь. Ф. Г. Волков – «отец русского театра». Крепостные и профессиональные театры. Театры Н. П. Шереметева и А. Р. Воронцова. Комическая опера.

Тема 4.5. Европейская культура XIX в.: многообразие стилей и направлений

Социокультурная ситуация Европе в XIX в., факторы развития художественной культуры: развитие капитализма, перемены в политической жизни, научные достижения, усиление атеистических тенденций, секуляризация образования.

Классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, натурализм, импрессионизм, постимпрессионизм – художественные стили XIX в.

Классицизм в художественной культуре, его стилистические черты. Литература (поздние творения И. В. Гёте). Живопись (Давид и Энгр). Скульптура (Г. Шадов, Б. Торвальдсен, А. Канова)

Романтизм как стиль в художественной культуре. Германия – родина романтизма. Литература (Э. Т. А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Дж. Китс, П. Б. Шелли, Ф. Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, А. де Виньи, А. де Мюссе, В. Гюго и Ж. Санд). Музыка романтизма (Р. Шуман, К. М. Вебер, Ф. Флотов, О. Николаи, Р. Вагнер, Ж. Оффенбах, Г. Берлиоз, Ф. Лист, Ф. Шопен). Романтизм в балете. «Жизель» А. Адана (Париж, 1841 г.) балетмейстеры Ж. Перро и Ж. Коралли. Романтизм в живописи (Т. Жерико, Э. Делакруа, К. Д. Фридрих, У. Тернер, Г. Доре, О. Домье)

Реализм как стиль и направление в художественной культуре. Литература (О. Бальзак, П. Мериме, Стендаль, Г. де Мопассан, Г. Флобер, В. Скотт, Ч. Диккенс, У. М. Теккереи, Дж. Голсуорси, Б. Шоу, Г. Уэллс, Ибсен, Бьёрнсон, Гамсун). Оперное искусство. Реализм в произведениях Дж. Верди. Веризм (Р. Леонкавалло, П. Масканьи, У. Джорджано, Дж. Пуччини). Высшее достижение музыкального и оперного искусства во Франции – творчество Ж. Бизе. Реалистическая живопись (Ж. Ф. Милле и Г. Курбе, Э. Мане, Дж. Констебл, Ф. Гойя).

Натурализм. Наиболее яркие представители Э. Золя (Франция), Г. Гауптман, К. Кольвиц (Германия).

Конец XIX в. – кризис старой системы ценностей, началась ломка устойчивой структуры художественных идеалов и традиций в европейской культуре. Декаданс.

Множественность культурных опытов в художественной культуре: символизм (П. Верле и А. Рембо, М. Метерлинк), импрессионизм (К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писсаро, О. Роден, К. Дебюсси и М. Равель), постимпрессионизм (П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген), модерн (А. Гауди, В. Орта, А. ван де Велде, О. Бёрдсли, Г. Климт, Э. Мунк, Ф. Ходлер, Дж. Энсор). Барбизонская школа во Франции. Живопись Германии. Живопись Англии. Прерафаэлиты. Дж. Уистлер.

Тема 4.6.Золотой и Серебряный век русской культуры

Основные факторы и тенденции культурного развития: Отечественная война 1812 г., сдвиги в социально-экономическом строе, развитие общественно-политической мысли, изменения в системе образования, расширение межгосударственных связей страны.

Фольклор и литература. Романтизм и реализм в литературе. А. С. Пушкин – основатель новой литературы, создатель русского литературного языка. Реализм в творчестве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и других писателей. Драматургия Н. А. Островского, А. В. Сухово-Кобылина, А. К. Толстого.

Музыкальное искусство. Рождение национальной оперы. Русский романс. Композиторы «Могучей кучки», П. И. Чайковский.

Архитектурные стили первой половины XIX в.: ампиризм и эклектика. Монументальная и станковая скульптура.

Русская живопись первой половины XIX в. Романтизм и реализм в живописи. Классицизм. Жанровое разнообразие живописи второй половины XIX в. «Товарищество передвижных художественных выставок».

Культура Серебряного века. Понятие Серебряного века. Характерные черты: новое мироощущение, чувство неустойчивости, тревога, ожидание «конца эпохи»; пессимизм; изменение системы ценностей, выразившееся в переходе от рационализма к иррационализму, осознании беспомощности человека и неоднозначности научных открытий, индивидуализме, развитии личностного начала в творчестве; многообразие стилей и направлений в культуре; разнообразные творческие союзы.

Стили и направления в русской литературе конца XIX – начала XX в.: реализм, символизм, акмеизм, футуризм.

Живопись конца XIX – начала XX в. Стили и жанры. Русские импрессионисты. Художественные объединения: «Мир искусства», «Союз русских художников», «Голубая роза». Выставки «Бубновый валет» и «Ослиный хвост». Примитивизм, абстракционизм, «аналитическое искусство», кубофутуризм, супрематизм и конструктивизм. Скульптура. Русские коллекционеры и меценаты.

Архитектура. Модернизм. Ф. Шехтель и архитектурная Москва. Архитектура Санкт-Петербурга.

Театр. Расцвет театрального искусства в конце XIX в. Деятельность К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Императорские театры. Частные театры. Модернистские течения в театре.

Рождение русского кинематографа. Деятельность А. А. Ханжонкова. Экранизация классики. Звёзды русского кино.

Музыка. Сочетание традиций и новаций. Музыкальный театр. Опера и балет. Культурный диалог с Европой. «Русские сезоны» С. Дягилева.

Раздел 5. Культура XX – начала XXI в.

Тема 5.1. Художественная культура Европы и США в XX веке

Европейская литература XX в. Стиль модерн. Влияние на культуру Первой мировой войны: крушение гуманистических представлений. Формирование нового гуманизма. Философское осмысление эпохи. О. Шпенглер, Н. А. Бердяев, Х. Ортега-и-Гассет, А. Вебер, Р. Гвардини.

Реалистическая литература начала XX в. Модерн в литературе: М. Пруст, Д. Джойс. Новые жанры в литературе: роман-миф и роман-река. Унанимизм.

Расцвет культуры начала XX в. – «Бэль эпок» («Прекрасная эпоха»).

Новые направления в западноевропейском искусстве: набизм, фовизм, кубизм, дадаизм, сюрреализм, абстракционизм, экспрессионизм.

Архитектура: модерн и функционализм (О. Пере и Ле Корбюзье).

Европейская музыкальная культура. Новые идеи, неоклассицизм. Додекафония. Конструктивизм. Популярная музыка: джаз, блюз, кантри, вестерн, рок-музыка, мюзикл. Выдающиеся мастера джаза.

Кинематограф. «Великий немой». Творческие методы: реализм, нео-реализм, романтизм, модернизм, мелодраматизм, интеллектуализм. Плюрализм европейского кинематографа второй половины XX в.

Особенности американской культуры. Массовая культура. Рождение Голливуда. Обилие жанров в современном американском кинематографе.

Традиции и современность в американской литературе XX в. Модернизм. Эмигрантская литература. «Южная школа». Дискредитация литературы. Кризис культуры.

Культура и искусство второй половины XX в. Кинематограф – ведущий вид искусства. Неореализм в кинематографе.

Изобразительное искусство: реализм, регионализм, абстрактный экспрессионизм, поп-арт, фото- и гиперреализм, сонористика. «Монтаж» («Ассамбляж»). Коллаж. Компьютерная графика.

Архитектура: разнообразие стилей. Эклектика. Интернациональный стиль.

Музыкальная культура. Элитарная и массовая музыка. Становление американской композиторской школы. Народная музыка: кантри, фолк-песни, джаз, рок-музыка. Музыкальный пуантилизм. Саморазрушающееся искусство.

Постмодерн. Черты постмодернизма: стремление к новизне, отказ от всяких норм и ценностей, ирония, цитатность, деконструкция. Постмодерн в различных видах искусства: литературе, кинематографе, архитектуре и живописи. Стили хай-тек или «хай-стиль», «стиль саморазрушения», деконструктивизм, «архитектура зеленых склонов» и неомодернизм. Постмодернизм – яркое свидетельство духовного кризиса.

Тема 5.2. Художественная культура России в XX в.

Социокультурная ситуация в России. Факторы культурного развития в первой половине XX в. Художественная культура 1920-х гг.: многообразие направлений, поиск новых средств художественной выразительности. Эксперименты футуристов и конструктивистов.

Творческие объединения: Ассоциация художников революционной России (АХРР), Общество московских художников (ОМХ), группа «Четыре искусства», Российская ассоциация пролетарских музыкантов (РАМП), Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), Левый фронт искусств (ЛЕФ), «Пролеткульт» и др.

Новые темы и образы в советском изобразительном искусстве. План монументальной пропаганды и его реализация.

Конструктивизм и монументализм в архитектуре. Новые типы зданий.

Новаии в театре и кинематографе.

Культура и искусство русской эмиграции.

Культура тоталитарного общества. Социалистический реализм – главный метод советского искусства. Литература. Драматургия. Детская литература.

Сталинский ампиr в архитектуре. Монументальная живопись и скульптура.

Кинематограф: историко-революционные фильмы и комедии.

Массовая песня. Музыкальное искусство.

Советская художественная культура в годы Великой Отечественной войны. Малые формы искусства: плакат, песня, кинодокументалистика, художественное кино. Фронтвые бригады и театры. Живопись.

Советская культура в послевоенные годы. Борьба с космополитизмом и формализмом. «Оттепель». Самиздат. Противоречия литературно-художественной жизни. Выдающиеся достижения советского искусства в литературе, театре и кино, музыке и эстраде.

Гласность и её влияние на художественную культуру. Перелом в отечественной литературе. Возвращение забытых имён и запрещённых произведений. Раскрепощение искусства. Другая литература. Коммерческое кино. Советская эстрада.

Культура постперестроечного периода. Главные черты: коммерциализация, отсутствие единой идеологии и стиля, размытость критериев и нравственных ориентиров, скепсис, ирония, духовный кризис, доминирование массовой культуры.

Другая литература. Интерес к классике в театре. Чеховские фестивали. Коммерциализация кинематографа, римейки и оригинальные произведения.

Интерес к русскому модерну и авангарду в живописи и архитектуре. Постмодерн. Возвращение «культуры эмиграции».

Тема 5.3. Проблемы и тенденции развития современной художественной культуры

Глобализация и художественная культура. Две тенденции развития мировой культуры. Глобализация как вестернизация (американизация) и как всеобщность.

Глобализация и общечеловеческая литература. Эстетическая интеграция. Формирование новых качеств литературы: общечеловечности и глобальности. Особенности общечеловеческой литературы: обретение ряда устойчивых всеобщих черт при сохранении национальных традиций; опора как на свои национальные традиции, так и на традиции других культур; утверждение в общественном сознании и в художественной традиции общечеловеческих ценностей; ориентация литературы на общечеловеческие ценности, понимаемые всякий раз в национальном духе; возможность знакомства и понимания широкой читательской аудиторией литератур других народов, в том числе и народов отдалённых, сильно отличающихся бытом, обычаями, культурой; интеграция художественного опыта и мастерства других литератур в собственную; формирование восточно-западного (азиатско-европейского) северо-южного (европейско-африканского) и межатлантического (европейско-американского) художественного синтеза.

Глобализация как американизация. Внедрение американской массовой культуры в мировое культурное пространство.

Многообразие направлений и поливариантность форм и содержания современного искусства. Актуальное искусство.

Формирование новой эстетики. Художественное и нехудожественное в современном искусстве.

Судьбы художественной культуры в условиях становления постиндустриального (информационного) общества. Трансформации фольклорной (народной) и классической (высокой) культур. Превращение народной культуры и «сценическую народноподобную». Сокращение социального заказа на классическую культуру. Падение спроса на бумажную литературу, вытеснение её экранной культурой.

Разделение культуры на два пласта. С одной стороны, выделение социально актуальной и востребованной, пользующейся коммерческим спросом, а с другой – феномен культурного наследия, очень значимый символически и идеологически, но интересный для культурных туристов.

Новое прочтение классики в музыкальном театре.

Постпостмодернизм в современной культуре.

Учебники и учебные пособия по мировой художественной культуре

- Арсеньев В.Р., Воробьев Н.Н., Эренграсс Б.А.* Мировая художественная культура. В 2 тт. М., 2009.
- Борев Ю.Б.* Художественная культура XX века. М., 2007.
- Варакина Г.* Основные этапы истории европейского искусства. М., 2006.
- Виппер Б.* Введение в историческое изучение искусства М., 2010.
- Георгиева Т.* Русская культура: история и современность. М., 2006.
- Горкин А.* Энциклопедия «Искусство». М., 2007.
- Демченко А.И.* Мировая художественная культура как системное целое. Учебное пособие +CD. М., 2010.
- Емохонова Л.Г.* Мировая художественная культура. М., 2007.
- Ильина Т.В.* История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. М., 2011.
- История мировой культуры (мировых цивилизаций). / Учебное пособие под ред. Г.В. Драча. М., 2010.
- Культурология: учебное пособие / под ред. А.Н. Марковой. М., 2008.
- Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г.* История мировой культуры. М., 2010.
- Соколова М.В.* Мировая культура и искусство. М., 2007.
- Толстикова И.И.* Мировая культура и искусство. М., 2011.
- Шестаков В.П.* История истории искусства: От Плиния до наших дней. М., 2008.
- Эренграсс Б.А.* Мировая художественная культура. В 2 тт. М., 2005.

Дополнительная литература:

- Азизян И.А.* Диалог искусств XX века: Очерки взаимодействия искусств в культуре. М., 2008.
- Айвазовский.* Серия «Народная библиотека». М., 2001.
- Александров В.Н.* История русского искусства. Мн., 2004.
- Алексеев В. П.* История первобытного общества. М., 2001.
- Алленов М. и др.* Русское искусство. X – начало XX в. М., 1983.
- Алпатов М.Б.* Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.
- Алякринская М.* Особенности развития культуры XX века. Культура и цивилизация. СПб., 1998.
- Амазонки авангарда. (Искусство авангарда 1910 – 1920-х гг.)* М., 2004.
- Андреев Л.Г.* Импрессионизм. М., 1980.
- Андреев Л.Г.* Сюрреализм. М., 1972.
- Античная цивилизация.* М., 1973.
- Античная культура и современная наука.* М., 1985.

- Антология французского сюрреализма 20-х годов. М., 1994.
- Арган Д. История итальянского искусства. В 2-х т. М., 2004.
- Афанасьева В. Луконин В., Померанцева Н. История искусства Древнего Востока. М., 1976.
- Афасижев М.Н. Западные концепции художественного творчества. М., 1990.
- Базен Ж. История истории искусства: от Вазари до наших дней. М., 1994.
- Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989.
- Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990.
- Батракова С. Художник XX века и язык живописи. От Сезанна к Пикассо. М., 1996.
- Бенуа А. История русской живописи в XIX веке. М., 1995.
- Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: В 2 ч. М., 2002.
- Берн Л. Греческие мифы. М.; 2007.
- Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994.
- Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993.
- Боннар А. Греческая цивилизация. М., 1992.
- Боннар А. Культура Древнего Рима. Т. 1. М., 1985.
- Борев Ю.Б. Гиперреализм // Теория литературы. Т. IV. Литературный процесс. М., 2001.
- Борзова Е.П. История мировой культуры. Ч. 1 – 2. СПб., 2001.
- Брагина Л.М. История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. М., 2001.
- Брагина Л.М. Образы любви и красоты в культуре Возрождения. М., 2008.
- Бранский В. Искусство и философия. СПб., 1999.
- Брюсова В.Г. Андрей Рублев. М., 1995.
- Брейгель. Серия «Народная библиотека». М., 2001.
- Булгаков Ф. Художественная энциклопедия: (Иллюстрированный словарь искусств и художеств)
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/bulgak/index.php
- Бычков В.В. Византийская эстетика. М., 1977.
- Василенко В.М. Русское народное искусство. Содержание, стиль, развитие. М., 2011.
- Веймарн Б.В. Классическое искусство стран ислама. М., 2002.
- Вельтман А. Достопамятности Московского Кремля
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/velt_dost/index.php
- Виннер Б. Клодт Моне // Введение в историческое изучение искусства. М., 1987.

- Врубель. Серия «Народная библиотека». М., 2001.
- Всеволодский-Гернгросс В.Н.* Краткий курс истории русского театра. М., 2011.
- Гаврюшин Н.К.* Философия русского религиозного искусства XV – XX вв. Антология. М., 1993.
- Гамзатова П.Р.* Народное творчество стран Востока: Структура, художественные особенности, дефиниции. М., 2007.
- Гинзбург С.* Джаз-банд и современная музыка
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ginzb/index.php
- Гладышева Е., Нерсисян Л.* Словарь-указатель имен и понятий по древнерусскому искусству
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Glad/index_dict.php
- Гнедич П.П.* История искусств. М., 2005.
- Гоген. Серия «Народная библиотека». М., 2001.
- Гомбрих Э.* История искусства. М., 1998.
- Гостева С.* Художественные памятники Древней Руси как отражение ее истории и традиций.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/Gost_HudPam.php
- Грабарь И.Э.* История русского искусства. В 12 тт. М., 1953 – 1969
- Греческий мир в русском искусстве. М., 2010.
- Даркевич В.П.* Народная культура Средневековья. Пародия в литературе и искусстве IX – XVI вв. М., 2010.
- Даркевич В.П.* Светское искусство Византии. М., 1975.
- Даркевич В.П.* Художественный металл Востока. М., 1976.
- Дмитриев С.С.* Очерки истории русской культуры начала XX века. М., 1985.
- Дмитриева Н.А.* Краткая история искусств. Вып. II. М., 1990.
- Дмитриева Н.А., Акимов Л.И.* Античное искусство. М., 1988.
- Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А.* Искусство Древнего мира. М., 1989.
- Долгополов И.* Мастера и шедевры. В 3-х т. М., 1986 – 1988.
- Древние цивилизации / под ред. Г.М. Бонгард-Левина. М., 1989.
- Ерёмина Т.С.* Мир русских икон и монастырей: история и предания. М., 1997.
- Ерёмина Т.С.* Русский православный храм. История. Символика. предания. М., 2002.
- Замаровский В.* Их величества пирамиды. М., 1986.
- Зарецкая Д.М., Смирнова В.В.* Хрестоматия по мировой художественной культуре. М., 2000.
- Зезин М.Р.* История русской культуры. М., 1990.
- Зелинский Ф.Ф.* История античной культуры. СПб, 1995.
- Зоррилья Х.* Босх (собрание музея Прадо)
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/zorr/index.php
- Ильина Т.В.* История отечественного искусства М., 1994.

Ильина Т.В. На переломе. Русское искусство середины XVIII в. М., 2010.

История зарубежного искусства / Под ред. М.Т. Кузьминой и Н.Л. Мальцевой. М., 1983.

Карр-Гомм С. Путеводитель в мире живописи

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/karr/index.php

Каталина Ц. Архитектура страны фараонов. М., 1990.

Кар Лоранс де. Прерафаэлиты. Модернизм по-английски. М., 2003.

Карпушина С.В., Карпушин В.А. История мировой культуры. М., 1998.

Кинк Х.А. Древнеегипетский храм. М., 1979.

Кириков Б. Архитектурные памятники Санкт-Петербурга. СПб., 2003.

Козлова О.Т. Фотореализм. М., 1994.

Козлова Д.Н., Маневич И.А., Мордвинцева Н.Б., Шахов М.А. Драгоценные жемчужины Востока. Самые знаменитые чудеса архитектуры и природы. М., 2011.

Козловский П. Культура постмодерна. М., 1997.

Корина О.А. Живопись домонгольской Руси. Каталог выставки. М., 1974.

Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М., 2011.

Котович Т.В. Энциклопедия русского авангарда. М., 2003.

Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII века. М., 1987.

Криппа М. Антонио Гауди. М., 2004.

Крюкова В. Антиискусство: теория и практика авангардистских движений. М., 1985.

Кузьмина М. Поп-арт // Модернизм: сборник. 3-е изд. М., 1980.

Культура Древней Индии. М., 1975.

Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.

Кравцова М.Е. История искусства Китая. Мировая художественная культура М., 2004.

Лазарев В.Н. Византийская живопись М., 1971.

Леонардо да Винчи. Серия «Народная библиотека». М. 2001.

Лифшиц Л.И. История русского искусства. Русское искусство X – XVII вв. Т. 1. М., 2007.

Лихачев Д.С. Русское искусство. М., 1991.

Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.

Локтев В. Архитектура барокко от Микеланджело до Гварини. Проблема стиля. М., 2004.

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.

Лукашевская Я. Понятие мифологической картины мира и вопрос авторства в первобытном искусстве

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/lukash_pon.php

- Лукашевская Я. Понятие "художественный образ" и проблемы его изучения в первобытном искусстве
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/luk_pon.php
- Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. М., 1973.
- Мазаев А.И. Искусство и большевизм. М., 2007.
- Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000.
- Маньковская Н.Б. «Париж со змеями» (Введение в эстетику постмодернизма). М., 1994.
- Мириманов В.Б. Искусство и миф. М., 1997.
- Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство. М., 1973.
- Мифы народов мира. М., 1987.
- Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IX – XVII вв. М., 1984.
- Немировский А.И. Мифы и легенды Древнего Востока. М., 1994.
- Немировский А. Мифы и легенды народов мира. М., 2004.
- Ненарокова И. Государственные музеи Московского Кремля. М., 1992.
- Нере Ж. Сальвадор Дали. 1904-1989. М., 2001.
- Нестеров. Серия «Народная библиотека». М., 2001.
- Новицкий А.П., Никольский В.А. История русского искусства. М., 2008.
- Пархоменко И.Т. История мировой культуры: курс лекций для вузов. М., 2002.
- Петров-Стромский В.Ф. Тысяча лет русского искусства. М., 1999.
- Полевой В. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. М., 1989.
- Пондопуло Г., Ростоккая М. Новые искусства и современная культура. Фотография и кино. М., 1997.
- Попов Г.В. Древнерусское искусство. Художественные памятники русского Севера. М., 1989.
- Разлогов К.Э. Новые аудиовизуальные технологии. Серия «Учебники и учебные пособия по культуре и искусству». М., 2005.
- Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. М., 2002.
- Рафаэль. Серия «Народная библиотека». М., 2001.
- Ревалд Д. История импрессионизма.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Revald/index.php
- Ренуар Ж. Огюст Ренуар. М., 1970.
- Ричард Л. Поп-арт. Новое поколение стиля. М., 1998.
- Розеншильд К. История зарубежной музыки. М., 1973.
- Рублев. Серия «Народная библиотека». М., 2001.
- Русское искусство: XX век. Т. 1. М., 2007, Т. 2. М., 2008.
- Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981.
- Сарабьянов В., Смирнова Э. История древнерусской живописи. М., 2007.

- Серебрякова. Серия «Народная библиотека». М., 2001.
- Снегирев И. Лубочные картинки русского народа в московском мире
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/sneg_lub/index.php
- Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985.
- Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989.
- Томан Р. Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. М., 2010.
- Удальцова Э.В. Византийская культура. М., 1988.
- Уоллэйс Р. Мир Леонардо. М., 1997.
- Форкель И. О жизни, искусстве и произведениях Иоганна Себастьяна Баха. М., 1987.
- Химик И. Мировая художественная культура. Древний Египет. Скифский мир. М, 2004.
- Хиросигэ. Серия «Народная библиотека». М., 2001.
- Храбрый И., Анисимов Е. Санкт-Петербург. Три века архитектуры. СПб., 2002.
- Честнодумов И.Е. Народный театр в русской культуре XX века. М., 2010.
- Эко У. Искусство и красота в средневековой эстетике. СПб., 2003.
- Янсон Х., Янсон Э. Основы истории искусств. СПб., 1996.

Электронные ресурсы:

- Барокко [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 34. - М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2004.
- Византийское искусство [Электронный ресурс]. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2006
- Возрождение [Электронный ресурс]. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2004.
- Грабарь И. Э. История русского искусства [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – М.: Бизнессофт, 2005
- Живопись и скульптура [Электронный ресурс]: электронная книга. – М.: Равновесие, 2004.
- Импрессионизм. Постимпрессионизм [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 31. - М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2005
- Индуизм: религии, искусство, повседневность. [Электронный ресурс]. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2004
- Искусство Древнего Египта [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 28. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2004
- Искусство Китая [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 27. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2004
- Искусство Северной Америки: Живопись. Фотография [Электронный ресурс]. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2006.

- Искусство символизма [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т.41. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2005
- Искусство средних веков. Ч.1 [Электронный ресурс]. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2005
- Искусство Японии [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 15. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2003
- История искусства [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 18: Классические труды по истории искусства. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2004
- Италия: Страна городов, страна Ренессанса [Электронный ресурс]. – М: АстраМедиа, 2007.
- Мифы Древней Греции [Электронный ресурс]. – М.: Falcson Technology , 2004
- Модерн [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 19. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2003
- Музеи мира. Киноальбом № 45. 5 DVD. Berg Sound, 2011.
- Романтизм [Электронный ресурс]: электронная библиотека. Т. 35. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2004. – (Эпохи и стили)
- Русский музей. Тексты, 1000 иллюстраций [Электронный ресурс]. – М.: Бизнессофт, 2005
- Современное российское искусство [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 1997
- Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – М.: Новый Диск, 2004. – (Интерактивный мир. Классика энциклопедий)
- Цивилизации Древнего Востока [Электронный ресурс]. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2005.

Интернет-ресурсы

Название сайта	Адрес сайта	Описание материала, содержащегося на сайте
Арт-галерея художника и скульптора Григория Потоцкого	http://www.pototsky.ru/html-rus/rus-biography.html	Представлено творчество современного художника и скульптора Г. Потоцкого. можно не только ознакомиться с работами автора, но и его взглядами на мир и роль искусства в современном мире.
Арт-энциклопедия	http://www.artcyclopedia.com/	Представлены различные школы и направления в искусстве от Средневековья до современности, а также сведения о лучших художественных музеях мира и их экспозициях.
А. Бенуа. История живописи	http://www.benua-history.ru/main.html	Сайт является электронной версией работы знаменитого русского художника и искусствоведа.
Верман Карл. История искусства всех времён и народов	http://verman-art.ru/	Классическое исследование по истории искусства. Многотомная энциклопедия по искусству.
«ВТБ – России»	http://vtbrussia.ru/culture/gabt/	Представлены материалы по истории русского искусства, отражено современное состояние российской культуры.
Планета Small Bau. Художественно-исторический музей	http://smallbay.ru/architec01.html	Представлены живопись, архитектура, фотоискусство, литература, мифология различных стран и народов в разные исторические эпохи. Сайт содержит как текстовые материалы, так и видеоряд.
Российский образовательный портал. Коллекция: мировая художественная культура	http://artclassic.edu.ru/	Искусство представлено в контексте истории (как глобальной – истории страны и эпохи, так и частной – истории жизни конкретного художника).
Русская художественная галерея	http://www.artrussia.ru/	Представлены произведения как современных художников, так и раритеты из коллекций крупнейших российских художественных музеев: Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж, Государственный музей изобразительного искусства им. А. С. Пушкина. Информация о выставках и событиях в мире искусства.
Электронная библиотека Гумер	http://www.gumer.info/	Представлена научная литература по различным темам и проблемам развития искусства и художественной культуры в различные исторические эпохи в разных странах

Официальные сайты художественных музеев России и мира

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург):
<http://rusmuseum.ru/>
Государственная Третьяковская галерея (Москва):
<http://www.tretyakovgallery.ru/>
Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург):
<http://www.hermitagemuseum.org/>
Дрезденская картинная галерея (Германия): <http://www.dresdenart.ru/>
Каирский национальный музей (Египет)
<http://www.all-world.com.ua/kairskiy-muzei/>
Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Москва):
<http://www.arts-museum.ru/>
Музей Лувра (Франция): <http://www.parismuseum.ru/>
Старая пинаотека (Мюнхен, Германия):
<http://www.travalapa.ru/sights/details/181.html>
Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва: <http://www.rublev-museum.ru/>
Московский музей современного искусства: <http://www.mmoma.ru/>
Музей современного искусства Эрарта (Санкт-Петербург):
<http://www.erarta.com/>

СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Тема 1. Роль искусства в становлении общества и человека

Вопросы для обсуждения:

1. Функции искусства.
2. Концепции происхождения искусства.
3. Понятия «жанры», «стили» и «направления» в искусстве.
4. Памятники первобытного искусства.

Доклады:

Загадки Стоунхенджа.

Капова пещера – «картинная галерея» первобытного художника.

Литература

Алексеев В.П. История первобытного общества. М., 2001.

Афанасьева В. Луконин В., Померанцева Н. История искусства Древнего Востока. М., 1976.

Бранский В. Искусство и философия. СПб., 1999.

Вёрман К. История искусства всех времён и народов / <http://verman-art.ru/tom1.html>

Виннер Б. Введение в историческое изучение искусства М., 2010

Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.

Дмитриева Н.А., Виноградова Н.А. Искусство Древнего мира. М., 1989
Древние цивилизации / под ред. Г.М. Бонгард-Левина. М., 1989.

Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура. М., 2007.

История зарубежного искусства / Под ред. М.Т. Кузьминой и Н.Л. Мальцевой. М., 1983.

Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. М., 1991.

Лукашевская Я. Понятие мифологической картины мира и вопрос авторства в первобытном искусстве

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/lukash_pon.php

Лукашевская Я. Понятие "художественный образ" и проблемы его изучения в первобытном искусстве

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/luk_pon.php

Мириманов В.Б. Искусство и миф. М., 1997.

Мириманов В.В. Первобытное и традиционное искусство. М., 1973.

Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985.

Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989.

Янсон Х., Янсон Э. Основы истории искусств. СПб., 1996.

Тема 2. Культура Древнего Востока

Вопросы для обсуждения:

1. Мифология Древнего Востока как памятник культуры и искусства.
2. Особенности художественной культуры Древнего Египта.
3. Памятники художественной культуры Древнего Междуречья.
4. Своеобразие искусства Древней Индии.
5. Художественная культура Древнего Китая.

Доклады:

Мифы Древнего Востока.
«Библия» как памятник мировой культуры.
Пещерные храмы Индии.

Литература

- Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н.* Малая история искусств. Искусство Древнего Востока. М., 1976.
- Бонгард-Левин Г. М.* Древнеиндийская цивилизация. М., 1993.
- Гнедич П.* История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 2005.
- Гомбрих Э.* История искусства. М., 1998.
- Дмитриева Н. А., Виноградова Н. А.* Искусство Древнего мира. М., 1989.
- Древние цивилизации / Под ред. Г. М. Бонгард-Левина.* М., 1989.
- Замаровский В.* Их величества пирамиды. М., 1986.
- История зарубежного искусства. / Под редакцией М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой.* М., 1983.
- Каталина Ц.* Архитектура страны фараонов. М., 1990.
- Кинк Х. А.* Древнеегипетский храм. М., 1979.
- Косидовский З.* Библейские сказания. М., 2001.
- Культура Древней Индии.* М., 1975.
- Лосев А. Ф.* Философия, мифология, культура. М., 1991.
- Любимов Л. В.* История древнего мира. М., 1980.
- Малявин В. В.* Китайская цивилизация. М., 2000.
- Мириманов В. Б.* Искусство и миф. М., 1997.
- Мириманов В. Б.* Первобытное традиционное искусство. М., 1973.
- Немировский А. И.* Мифы и легенды Древнего Востока. М., 1994.
- Оппенгейм А.* Древняя Месопотамия. Портрет погибшей цивилизации.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/oppenh/05.php
- Парнов Е. И.* Дороги к храму. Путешествие по библейским странам. М., 2004.

Парнов Е. И. Святые Поднебесной. Хождение в Среднее Государство Китай. М., 2008.

Петровский Н., Матвеев В. Египет – сын тысячелетий
[/http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/petrovsk/index.php](http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/petrovsk/index.php)

Тайлор Э. Первобытная культура. М., 1989.

Тема 3. Культура Древней Греции

Вопросы для обсуждения:

1. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».
2. Произведения скульптуры Древней Греции.
3. Шедевры греческой архитектуры.
4. Античный театр и современность.
5. Эллинистическое искусство как явление мировой художественной культуры.

Доклады:

Место античной культуры в мировой культуре.

Античные мифы в истории мировой художественной культуры.

«Семь чудес света».

Литература

Античная цивилизация. М., 1973.

Античная культура и современная наука. М., 1985.

Белох Ю. Греческая история. (Эл. б-ка).

Боннар А. Греческая цивилизация. М., 1991 – 1992.

Гнедич П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 2005.

Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.

Греческий мир в русском искусстве. М., 2010.

Дмитриева Н. А., Акимова Л. И. Античное искусство. М., 1988.

Древние цивилизации / Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина. М., 1989.

Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. СПб, 1995.

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. М., 2011.

История зарубежного искусства / Под редакцией М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. М., 1983.

Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.

Любимов Л. Искусство Древнего мира. М., 1971.

Мириманов В. Б. Искусство и миф. М., 1997

Немировский А., Ильинская С., Уколова В. Античность: История и культура. В 2-х тт. М., 1999.

Соколов Г. Искусство Древней Эллады (Эл. б-ка).

Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М., 2001.

Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток. М., 1985.

Тема 4. Культура Древнего Рима

Вопросы для обсуждения:

1. Факторы становления и развития художественной культуры Древнего Рима.
2. Искусство республиканского Рима.
3. «Золотой век» римской литературы.
4. Архитектура, живопись и скульптура императорского Рима.
5. Театр и развлечения в Римской империи.

Доклады:

Искусство этрусков.

Римский портрет.

Литература

Античная цивилизация. М., 1973.

Античная культура и современная наука. М., 1985.

Арган Д. История итальянского искусства. В 2-х т. М., 2004

Боннар А. Культура Древнего Рима. М., 1985. Т. 1.

Гнедич П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 2005.

Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.

Дмитриева Н. А., Акимова Л. И. Античное искусство. М., 1988.

Зелинский Ф.Ф. История античной культуры. СПб, 1995.

Древние цивилизации / Под общ. ред. Г. М. Бонгард-Левина. М., 1989.

Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. М., 2011.

История зарубежного искусства / Под редакцией М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. М., 1983.

Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М., 1990.

Любимов Л. Искусство Древнего мира. М., 1971.

Мириманов В. Б. Искусство и миф. М., 1997.

Немировский А., Ильинская С., Уколова В. Античность: История и культура. В 2т. – М., 1999.

Тема 5. Художественная культура Средневековья

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности средневековой художественной культуры.
2. Искусство Каролингского Возрождения.
3. Сравнительная характеристика романского и готического стилей в искусстве.
4. Человек в художественной культуре европейского Средневековья (изобразительное искусство и литература).
5. Византийская художественная культура.

Доклады:

Народная культура Средневековья.
Эпос средневековой Европы.

Литература

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. (Эл. б-ка).

Бычков В.В. Византийская эстетика. М., 1977.

Гнедич П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 2005.

Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.

Гуревич А.Я. Проблемы средневековой народной культуры.

Даркевич В. Народная культура средневековья. Пародия в литературе и искусстве IX – XVI вв. М., 2010.

Даркевич В.П. Светское искусство Византии. М., 1975.

Иванов К. Трубадуры, труверы, миннезингеры.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ivanov/index.php

Ильина Т. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. М., 2011.

Лазарев В.Н. Византийская живопись. М., 1971.

Лихачева В. Искусство Византии IV-XV вв.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/lihach/index.php

Томан Р. Готика. Архитектура. Скульптура. Живопись. М., 2010.

Удальцова Э. В. Византийская культура. М., 1988.

Тема 6. Культура стран Востока в Средние века

Вопросы для обсуждения:

1. Факторы становления и развития искусства стран арабского халифата.
2. Выдающиеся памятники арабской литературы.
3. Архитектура и изобразительное искусство арабов.
4. Влияние ислама на искусство Индии.
5. Искусство Китая в Средние века.

Доклады:

Жизнь и творчество Омара Хайяма
Арабская книжная миниатюра
Декоративно-прикладное искусство арабов

Литература

Веймарн Б.В. Искусство арабских стран и Ирана VII – XVII вв. М., 1974.

Веймарн Б.В. Классическое искусство стран ислама. М., 2002.

Гамзатова П.Р. Народное творчество стран Востока: Структура, художественные особенности, дефиниции. М., 2007.

Даркевич В.П. Художественный металл Востока. М., 1976.

Ильина Т.В. История зарубежного искусства. М., 1992.

История зарубежного искусства / под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. М., 1983.

Кравцова М.Е. История искусства Китая. Мировая художественная культура М., 2004.

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000

Пугаченкова Г.А., Ремпель Л. И. Художественная культура Средней Азии. (Эл. б-ка).

Фильштинский И.М., Шидфар Б.Я. Очерк арабо-мусульманской культуры. М., 1971.

Тема 7. Художественная культура Древней и Средневековой Руси

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности культуры Древней Руси.
2. Архитектура Киевской Руси.
3. Древнерусская живопись.
4. Народное искусство. Фольклор.

5. Культура русских княжеств XII – XIII вв.

Доклады:

«Слово о полку Игореве» – памятник древнерусской культуры
Икона и храм как образ мира в культуре Древней Руси
Древнерусские святые
Ювелирное искусство Древней Руси

Литература

Аверинцев С.С. Крещение Руси и путь русской культуры // Русское зарубежье в год тысячелетия крещения Руси. М., 1991.

Балакина Т.Н. История русской культуры. М., 1996.

Березовая Л. Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 ч. – Ч. 1. М., 2002.

Василенко В. М. Русское народное искусство. Содержание, стиль, развитие. М., 2011.

Гладышева Е., Нерсисян Л. Словарь-указатель имен и понятий по древнерусскому искусству

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Glad/index_dict.php

Гостева С. Художественные памятники Древней Руси как отражение ее истории и традиций.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/Gost_HudPam.php

Грабарь И.Э. История русского искусства. В 12 тт. М., 1953 – 1969

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 1989.

Из истории русской культуры. Т.1. Древняя Русь. М., 2000.

Ерёмина Т.С. Мир русских икон и монастырей: история и предания. М., 1997.

Ерёмина Т.С. Русский православный храм. История. Символика. предания. М., 2002.

Зезина М.Р., Кошман Л.В., Шульгин В.С. История русской культуры для студентов вузов. М., 1990.

Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. М., 1994.

Корина О.А. Живопись домонгольской Руси. Каталог выставки. М., 1974.

Лифшиц Л.И. История русского искусства. Русское искусство X – XVII вв. Т. 1. М., 2007.

Лихачев Д.С. Русское искусство. М., 1991.

Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. М., 1973.

Муравьев А. В., Сахаров А. М. Очерки истории русской культуры IX – XVII вв. М., 1984.

Попов Г.В. Древнерусское искусство. Художественные памятники русского Севера. М., 1989.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М., 1981.

Сарабьянов В., Смирнова Э. История древнерусской живописи. М., 2007.

Федотов Г.П. Святые Древней Руси. М., 2003.

Фаминцын А. Скоморохи на Руси

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/famin/index.php

Топоров В. Святость и святые в русской духовной культуре

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/topor/index.ph

Тема 8. Художественная культура эпохи Возрождения

Вопросы для обсуждения:

1. Гуманизм как мировоззрение эпохи Возрождения.
2. Выражение идей гуманизма в искусстве Раннего и Высокого Возрождения.
3. Позднее Возрождение в Европе, его особенности и отличия от итальянского Возрождения.
4. Музыка и театр эпохи Возрождения.

Доклады:

Данте и Петрарка – предвестники эпохи Возрождения.

Титаны Высокого Возрождения.

Театр В. Шекспира.

Литература

Алпатов М. Б. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.

Арган Д. История итальянского искусства. В 2-х т.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/argan/index.php

Базен Ж. История истории искусства: от Вазари до наших дней. М., 1994.

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 1989.

Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М., 1990.

Бенуа А. История живописи. / <http://www.benua-history.ru/main.html>

Гнедич П. История искусств. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 2005.

Ильина Т. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 1993.

Квинонес Р. Две противоборствующие парадигмы в развитии Ренессанса

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/Kvin_DvePar.php

Ливанова Т. История западноевропейской музыки до 1789 года (Эпоха Возрождения): Учебник

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/livan2/01.php

Рафаэль. Серия «Народная библиотека». М., 2001.

Ротенберг В.И. Титаны Возрождения. Л., 1976.

Уоллэйс Р. Мир Леонардо. М., 1997.

Тема 9. Русское Предвозрождение

Вопросы для обсуждения:

1. Факторы и черты развития русского искусства в XIV – XV вв.
2. Литература и устное народное творчество.
3. Живопись.
4. Архитектура Московского княжества.

Доклады:

Андрей Рублёв.

Декоративно-прикладное искусство.

Литература

Алленов М. и др. Русское искусство. X – начало XX в. М., 1983.

Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: Учеб. для студентов высш. Учеб. заведений: В 2 ч. – М., 2002.

Вельтман А. Достопамятности Московского Кремля

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/velt_dost/index.php

Гаврюшин Н.К. Философия русского религиозного искусства XV – XX вв. Антология. М., 1993.

Ерёмина Т.С. Мир русских икон и монастырей: история и предания. М., 1997.

Ерёмина Т.С. Русский православный храм. История. Символика. предания. М., 2002.

Ильина Т.В. История отечественного искусства М., 1994.

Лифшиц Л.И. История русского искусства. Русское искусство X – XVII вв. Т. 1. М., 2007.

Лихачев Д.С. Русское искусство. М., 1991.

Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.

Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IX – XVII вв. М., 1984.

Новицкий А.П., Никольский В.А. История русского искусства. М., 2008.

Петров-Стромский В.Ф. Тысяча лет русского искусства. М., 1999.

Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. М., 2002.

Рублёв. Серия «Народная библиотека» М., 2001.

Тема 10. Классицизм и барокко в европейской культуре

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности исторической эпохи.
2. Барокко в искусстве Италии.
3. Классицизм в художественной культуре Франции.
4. Живопись Голландии XVII в.
5. Художественная культура Испании.

Доклады:

Рождение оперного искусства.
Выдающиеся художники Испании XVII в.
Французское барокко.

Литература

- Арган Д. История итальянского искусства. В 2-х т. М., 2004
Гнедич П.П. История искусств. М., 2005.
Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
Груббер Р.И. Всеобщая история музыки. М., 1965.
Гуревич Е.Л. Западноевропейская музыка в лицах и звуках. М., 1994.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. II. М., 1990.
Ильина Т.В. История зарубежного искусства. М., 1992.
История зарубежного искусства / Под ред. М.Т. Кузьминой и Н.Л. Мальцевой. М., 1983.
Локтев В. Архитектура барокко от Микеланджело до Гварини. Проблема стиля. М., 2004.
Розеншильд К. История зарубежной музыки. М., 1973.

Тема 11. Русская культура XVII в.

Вопросы для обсуждения:

1. Своеобразие историко-культурной обстановки в России.
2. Литература XVII в.: традиции и новации.
3. Шатровый стиль в русской архитектуре XVI – XVII вв.
4. Особенности русского барокко в архитектуре.
5. Русская живопись XVII в.

Доклады:

Симон Ушаков

Деревянное зодчество русского Севера

Литература

Алленов М. и др. Русское искусство. X – начало XX в. М., 1983.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. II. М., 1990.

Зезин М.Р. История русской культуры. М., 1990.

Ильина Т.В. История отечественного искусства. М., 1994.

Лифшиц Л.И. История русского искусства. Русское искусство X – XVII вв. Т. 1. М., 2007.

Лихачев Д.С. Русское искусство. М., 1991.

Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.

Муравьев А.В., Сахаров А.М. Очерки истории русской культуры IX – XVII вв. М., 1984.

Новицкий А.П., Никольский В.А. История русского искусства. М., 2008.

Петров-Стромский В.Ф. Тысяча лет русского искусства. М., 1999.

Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. М., 2002.

Тема 12. Художественные направления эпохи Просвещения

Вопросы для обсуждения:

1. Характерные черты и отличительные особенности художественных направлений эпохи Просвещения.
2. Отражение просветительских идей в литературе .
3. Музыка европейского Просвещения.
4. Изобразительное искусство и архитектура Европы эпохи Просвещения.
5. Роль театра в культуре эпохи.

Доклады:

«Совершенный человек» Просвещения: живописный и скульптурный портрет.

Драматурги эпохи Просвещения.

Творчество И.-С. Баха и В. Моцарта – вершина западноевропейской музыки эпохи Просвещения.

Героика и трагизм в творчестве Л. Бетховена.

Поэзия садов» эпохи Просвещения (французский регулярный и английский пейзажный парк).

Литература

- Алпатов М.В.* Всеобщая история искусств. М., Л., 1963.
Арган Д. История итальянского искусства. В 2-х т. М., 2004.
Артамонов С.Д. Вольтер и его век. М., 1980.
Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII в. М., 1962.
Власов В.Г. Стили в искусстве. М., 1995.
Герман М.Ю. Давид. М., 1964.
Герман М.Ю. Хогард. М., 1971.
Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
Груббер Р.И. Всеобщая история музыки. М., 1965.
Гуревич Е.Л. Западноевропейская музыка в лицах и звуках. М., 1994.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2. М., 1991.
Ильина Т.В. История зарубежного искусства. М., 1992.
Морозов С. А. Бах. М., 1975.
Обломбиевский Д. Французский классицизм. М., 1964.
Розеншильд К. История зарубежной музыки. М., 1973.
Форкель И. О жизни, искусстве и произведениях Иоганна Себастьяна Баха. М., 1987.

Тема 13. Культура России XVIII века

Вопросы для обсуждения:

1. Основные факторы культурного развития России в XVIII в.
2. Русская архитектура и живопись петровского времени.
3. Литература XVIII в.
4. Архитектура и живопись второй половины XVIII в.
5. Рождение театра. Музыка.

Доклады:

Феномен русского портрета.
Садово-парковая архитектура.
Выдающиеся крепостные актёры.

Литература

- Алленов М. и др.* Русское искусство. X – начало XX в. М., 1983.
Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: учеб. Для студ. высш. учеб. Заведений: в 2 ч. М., 2002.
Власов В.Г. Стили в искусстве. М., 1995.
Всеволодский-Гернгросс В.Н. Краткий курс истории русского театра. М., 2011.
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2. М., 1991.

- Зезин М.Р. История русской культуры. М., 1990.
- Ильина Т.В. История отечественного искусства. М., 1994.
- Ильина Т.В. На переломе. Русское искусство середины XVIII века. М., 2010.
- Краснобаев Б.И. Очерки истории русской культуры XVIII века. М., 1987.
- Лифшиц Л.И. История русского искусства. Русское искусство X – XVII вв. Т. 1. М., 2007.
- Лихачев Д.С. Русское искусство. М., 1991.
- Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.
- Петров-Стромский В.Ф. Тысяча лет русской культуры: история, эстетика, культурология. М., 1999.
- Чайковская О.Г. «Как любопытный скиф». Русский портрет и мемуаристика второй половины XVIII века. М., 1990.

Тема 14. Европейская культура XIX века: многообразие стилей и направлений

Вопросы для обсуждения:

1. Классицизм и романтизм в художественной культуре Европы.
2. Реализм как ведущее направление художественной культуры XIX в.
3. Импрессионизм в живописи и музыке.
4. Постимпрессионизм.

Доклады:

Исторические судьбы реализма.
Импрессионизм – творческий метод и стиль.
Мастера реализма в европейской живописи.
Революционное движение в Италии и музыка Дж. Верди.
Огюст Ренуар – «живописец счастья».
Драматизм творчества В. Ван-Гога.

Литература

- Андреев Л. Г. Импрессионизм. М., 1980.
- Арган Д. История итальянского искусства. В 2-х т. М., 2004.
- Базен Ж. История истории искусства: от Вазари до наших дней. М., 1994.
- Виннер Б. Клодт Моне // Введение в историческое изучение искусства. М., 1987.
- Гоген. Серия «Народная библиотека». М., 2001.
- Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.

- Гуревич Е. Л. Западноевропейская музыка в лицах и звуках. М., 1994
Ильина Т. В. История зарубежного искусства М., 1992.
История искусства. М., 1998.
Кар Лоранс де. Прерафаэлиты. Модернизм по-английски. М., 2003.
Карпушина С.В., Карпушин В.А. История мировой культуры. М., 1998.
Куликова И. Экспрессионизм в искусстве. М., 1978
Пархоменко И.Т. История мировой культуры: курс лекций для вузов. М., 2002.
Ревалд Д. История импрессионизма.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Revald/index.php
Ренуар Ж. Огюст Ренуар. М., 1970.

Тема 15. Золотой и Серебряный век русской культуры

Вопросы для обсуждения:

1. Литературоцентризм русской культуры.
2. Русское музыкальное искусство.
3. Расцвет театрального искусства.
4. Архитектура и скульптура.
5. Этапы в развитии русской живописи.
6. Черты культуры Серебряного века.

Доклады:

А.С. Пушкин в духовной культуре России XIX века.
Театральная культура России XIX века.
Третьяковская картинная галерея как явление общественной жизни.
Реалистическая картина мира в русской живописи и литературе XIX в.
Музыкальный мир П. И. Чайковского.
«Передвижничество»: его социально-эстетическое знание и историческая судьба.

Литература

- Алленов М. и др. Русское искусство. X – начало XX в. М., 1983.
Бенуа А. История русской живописи в XIX веке. М., 1995.
Березовая Л.Г., Берлякова Н.П. История русской культуры: Учеб. для студентов высш. Учеб. заведений: В 2 ч. М., 2002.
Зезин М.Р. История русской культуры. М., 1990.
Ильина Т.В. История отечественного искусства М., 1994.
Лихачев Д.С. Русское искусство. М., 1991.
Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.

Новицкий А.П., Никольский В.А. История русского искусства. М., 2008.
Петров-Стромский В.Ф. Тысяча лет русского искусства. М., 1999.
Рапацкая Л. А. Русская художественная культура. М., 2002.
Эренграсс Б. А. Мировая художественная культура. В 2 тт. М., 2005.

Тема 16. Художественная культура Европы и США в XX в.

Вопросы для обсуждения:

1. Литература в европейской и американской художественной культуре XX в.
2. Основные направления в художественной культуре XX в.
3. Кинематограф в культуре XX в.
4. Изобразительное искусство и архитектура.
5. Музыкальное искусство. Театр.
6. Постмодерн как направление в художественной культуре.

Литература

Азизян И.А. Диалог искусств XX века: Очерки взаимодействия искусств в культуре. М., 2008.

Алякринская М. Особенности развития культуры XX века. Культура и цивилизация. СПб., 1998.

Андреев Л.Г. Сюрреализм. М., 1972.

Антология французского сюрреализма 20-х годов. М., 1994.

Арган Д. История итальянского искусства. В 2-х т. М., 2004.

Афасижев М.Н. Западные концепции художественного творчества. М., 1990.

Батракова С. Художник XX века и язык живописи. От Сезанна к Пикассо. М., 1996.

Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994.

Борев Ю.Б. Гиперреализм // Теория литературы. Т. IV. Литературный процесс. М., 2001.

Борев Ю. Б. Художественная культура XX века. М., 2007.

Борзова Е.П. История мировой культуры. Ч. 1 – 2. СПб., 2001

Гинзбург С. Джаз-банд и современная музыка

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ginzb/index.php

Ильина Т. В. История зарубежного искусства. М., 1992.

История зарубежного искусства / Под ред. Кузьминой и Мальцевой. М., 1983.

Козловский П. Культура постмодерна. М., 1997.

Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М., 2011.

- Крипа М.* Антонио Гауди. М., 2004.
- Крюкова В.* Антиискусство: теория и практика авангардистских движений. М., 1985.
- Кузьмина М.* Поп-арт // Модернизм: сборник. 3-е изд. М., 1980.
- Макарова Г.В.* Западное искусство. XX век. Образы времени и язык искусства. М.,
- Маньковская Н.Б.* «Париж со змеями» (Введение в эстетику постмодернизма). М., 1994.
- Нере Ж.* Сальвадор Дали. 1904-1989. М., 2001.
- Полевой В.* Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. М., 1989.
- Пондопуло Г., Ростоцкая М.* Новые искусства и современная культура. Фотография и кино. М., 1997.
- Ричард Л.* Поп-арт. Новое поколение стиля. М., 1998.

Тема 17. Художественная культура России XX в.

Вопросы для обсуждения:

1. Факторы и этапы развития культуры в XX в.
2. Советская культура 1930-х гг.: «Большой стиль»
3. Искусство в годы Великой Отечественной войны
4. «Оттепель» и художественная культура
5. Искусство 1960 – 1980-х гг.
6. Культура и искусство современной России.

Доклады:

Революционный романтизм советской культуры начала 1920-х гг.
Киноискусство – ведущий вид советского искусства
Гласность и художественная культура

Литература

- Азизян И.А.* Диалог искусств XX века: Очерки взаимодействия искусств в культуре. М., 2008.
- Александров В.Н.* История русского искусства. Мн., 2004.
- Алленов М. и др.* Русское искусство. X – начало XX в. М., 1983.
- Алякринская М.* Особенности развития культуры XX века. Культура и цивилизация. СПб., 1998.
- Амазонки авангарда.* (Искусство авангарда 1910 – 1920-х гг.) М., 2004.
- Березовая Л.Г., Берлякова Н.П.* История русской культуры: В 2 ч. М., 2002.
- Громов Е.С.* Сталин: власть и искусство. М., 1998.

Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры начала XX века. М., 1985.

Зезин М.Р. История русской культуры. М., 1990.

Ильина Т.В. История отечественного искусства М., 1994.

Котович Т.В. Энциклопедия русского авангарда. М., 2003.

Лихачев Д.С. Русское искусство от древности до авангарда. М., 1992.

Мазаев А.И. Искусство и большевизм. М., 2007.

Нестеров. Серия «Народная библиотека». М., 2001.

Новицкий А.П., Никольский В.А. История русского искусства. М., 2008.

Петров-Стромский В.Ф. Тысяча лет русского искусства. М., 1999.

Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. М., 2002.

Честнодумов И.Е. Народный театр в русской культуре XX века. М., 2010.

Тема 18. Проблемы и тенденции в развитии современной художественной культуры

Вопросы для обсуждения:

1. Факторы развития художественной культуры на рубеже XX – XXI вв.
2. Многообразие стилей и художественных направлений.
3. Массовая культура как феномен культуры постиндустриального общества.
4. Тенденции в развитии современного искусства.

Доклады:

Актуальное искусство.

Формирование новой эстетики. Художественное и нехудожественное в современном искусстве.

Постпостмодерн в современном искусстве.

Литература

Азизян И.А. Диалог искусств XX века: Очерки взаимодействия искусств в культуре. М., 2008.

Алякринская М. Особенности развития культуры XX века. Культура и цивилизация. СПб., 1998.

Арсеньев В.Р., Воробьев Н.Н., Эренграсс Б.А. Мировая художественная культура. В 2 тт. М., 2009.

Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994.

Борев Ю.Б. Гиперреализм // Теория литературы. Т. IV. Литературный процесс. М., 2001.

- Борев Ю.Б.* Художественная культура XX века. М., 2007.
- Борзова Е.П.* История мировой культуры. Ч. 1 – 2. СПб., 2001.
- Бранский В.* Искусство и философия. СПб., 1999.
- Варакина Г.* Основные этапы истории европейского искусства. М., 2006.
- Ильина Т.В.* История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. М., 2011.
- Козловский П.* Культура постмодерна. М., 1997.
- Костина А.В.* Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М., 2011.
- Толстикова И.И.* Мировая культура и искусство. М., 2011.
- Шестаков В.П.* История истории искусства: От Плиния до наших дней. М., 2008.

Примерные темы контрольных работ

Контрольная работа № 1. «Искусство Древнего мира».

Примерные задания.

1. Объяснить понятия: сфинкс, стела, зиккурат, ступа, пагода, ордер, фронтон, фриз, периптер, мавзолей, акведук, базилика, термы, амфитеатр, форум.

2. Сравнить художественную культуру Востока и античного мира

Контрольная работа № 2. «Искусство Нового времени».

Примерные задания.

1. Выделите черты, характерные для эпохи Просвещения

а) теоцентризм	б) культ природы
в) рационализм	г) секуляризация культуры

2. Соотнесите живописцев и названия их произведений:

Живописцы

- 1) Ф. Халс
- 2) Рембрандт
- 3) П. Рубенс
- 4) Я. Йорданс

Произведения

- а) «Возвращение блудного сына»
- б) «Воздвижение креста»
- в) «Бобовый король»
- г) «Цыганка»
- д) «Юноша с лютней»

3. Французским баснописцем был

а) М. Лафайет	б) Ж. Лафонтен
в) Ф. Ларошфуко	г) М. Монтень

Контрольная работа № 3. «Художественная культура Европы и США в XX – начале XXI вв.».

Примерные задания.

1. Объяснить понятия: модерн, кубизм, дадаизм, экспрессионизм, функционализм, набиизм, фовизм, абстракционизм, сюрреализм, постмодернизм, поп-арт, оп-арт

2. Назвать представителей современных направлений в искусстве и охарактеризовать их произведения.

Задания для самостоятельной работы

2-я неделя

Тема 1.1. Роль искусства в становлении общества и человека. Искусство первобытного общества

Задание: подготовьте эссе на основе предложенных ниже высказываний:

«Искусство растепляет даже захлаженную, затемненную душу к высокому духовному опыту». (А. И. Солженицын).

«Искусство – это то, чем мир станет, а не то, что он есть» (К. Краус)

«Искусство создаёт хороших людей, формирует человеческую душу»
(К. Г. Паустовский)

«Искусства смягчают нравы» (Овидий)

«Искусство – ложь, которая делает нас способными осознать правду»
(П. Пикассо)

«Искусство – могучее средство исправления людского несовершенства» (Т. Драйзер)

3-я неделя

Тема 2.1. «Культура Древнего Востока»:

Задание: составьте синхронистическую таблицу

«Памятники искусства Древнего Востока»

Страна	Памятники архитектуры	Скульптура	Литература
Египет			
Шумер			
Вавилон			
Ассирия			
Индия			
Китай			

5-я неделя

Темы 2.2. «Античная художественная культура: Древняя Греция» – 2.3. «Античная художественная культура: Древний Рим»

Задание: прочитайте предложенные ниже статьи и подготовьте по ним конспекты

Браво Б., Випшицкая-Браво Е. Судьбы античной литературы
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/Bravo_SudAntLitr.php

Лосев А. Двенадцать тезисов об античной культуре
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Losev/Losev_12Tezis.php

Фролов Э.Д. Интеллигенция в античном мире
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/Frol_IntAnt.php

8-я неделя

Тема 3.3. «Художественная культура эпохи Возрождения»

Задание: подготовьте эссе на основе приведённых ниже высказываний:

Живопись – это поэзия, которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат.

Леонардо да Винчи.

Художник – человек, карьера которого всегда начинается завтра.

Д. Уистлер.

Живопись ревнива и не терпит соперниц; она заменяет мне жену и доставляет совершенно достаточно домашних хлопот. Моими детьми будут мои произведения.

Микеланджело.

9-я неделя

Темы 3.1. «Европейская художественная культура Средневековья», 3.3. «Художественная культура Возрождения», 3.4. «Художественная культура Древней и средневековой Руси»

Задание: прочитайте предложенные ниже статьи и подготовьте по ним конспекты.

Лихачев Д. Русское Предвозрождение в истории мировой культуры
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/lihach/russ_pred.php
 Хёйзинга Й. Осень средневековья. Гл. XVIII. Искусство в жизни
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Huiz/18.php

12-я неделя

Тема 4.4. Русская культура XVIII века

Задание: заполните таблицу «Русская культура XVIII в.»

Жанры и стили	Авторы и их произведения
Барокко в архитектуре	
Классицизм в архитектуре	
Скульптура классицизма	
Пейзаж в живописи	
Историческая живопись	
Портрет XVIII в.	

13-я неделя

Тема 4.4. «Европейская культура XIX в.: многообразие стилей и направлений».

Задание: заполните таблицу, приведённую ниже:

Стили и направления в европейской художественной культуре XIX в.

Стиль и направление	Характерные признаки и черты	Произведения искусства			
		Архитектура	Живопись	Скульптура	Музыка

17-я неделя

Подготовить к защите рефераты (см. Примерные темы).

18-я неделя

Написать эссе на основе художественных произведений Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого

Примерные темы для эссе

Живопись европейского барокко
Голландская живопись
Французская классическая школа живописи
Европейская живопись XIX в.
Русская живопись XVIII в.
Произведения И. К. Макарова
Живопись передвижников
Портреты в Пензенской картинной галерее
Историческая живопись
Произведения К. А. Савицкого
Творчество И.С. Горюшкина-Сорокопудова
Искусство Серебряного века
Живопись А.В. Лентулова
Советская живопись довоенного времени: образы эпохи
Советское искусство послевоенного времени
Произведения А.А. Оя
Офорты Н.М. Сидорова и А.С. Король
Современное искусство

Примерные темы рефератов

1. Заупокойный культ и его влияние на художественную культуру
2. Архитектура страны фараонов
3. Чудеса света Древнего Востока
4. «Библия» как памятник мировой культуры
5. Шедевры художественной культуры Древнего Китая
6. Художественная культура Древней Индии
7. Античные мифы в истории мировой художественной культуры
8. Поэмы Гомера как памятник мировой культуры
9. Значение скульптуры в искусстве Древней Греции
10. Античный театр и современность
11. Эллинистическое искусство как явление мировой художественной культуры
12. Культура древних этрусков
13. Римский скульптурный портрет
14. «Золотой век» Октавиана Августа в римской культуре
15. Пещерные храмы средневековой Индии и Китая
16. Шедевры китайской живописи
17. Влияние ислама на искусство Индии
18. Специфика индийского изобразительного искусства
19. Шедевры арабской поэзии
20. Искусство стран Арабского халифата
21. Средневековая культура Византии
22. Каролингское Возрождение
23. Романский и готический стили
24. Народная культура Средневековья
25. Эпос средневековой Европы
26. Ювелирное искусство Киевской Руси
27. Древние памятники архитектуры Киева и Новгорода
28. Архитектура Владимиро-Суздальской Руси
29. Театр скоморохов
30. Фольклор Древней Руси
31. Рождение иконописи на Руси
32. Данте и Петрарка – поэты эпохи Возрождения
33. Титаны итальянского Возрождения
34. Альбрехт Дюрер – представитель немецкого Возрождения
35. Библейская тематика и мифы в искусстве Возрождения
36. Музыка эпохи Возрождения
37. Классицизм в литературе Франции
38. Драматургия П. Корнеля, Ж. Расина, Ж.-Б. Мольера
39. Испанская живопись: Д. Р. Веласкес, Б. Э. Мурильо
40. Голландские живописцы: Ф. Халс, Рембрандт
41. Фламандская живопись: Рубенс, Ван Дейк, Йорданс, Снейдерс

42. Новый герой европейской литературы
43. Классицизм в европейской архитектуре
44. Шатровый стиль в русской архитектуре
45. «Московское барокко» как вариант барочного стиля
46. Бытовая повесть как новый жанр русской литературы
47. Живописец Симон Ушаков
48. Живопись Московского царства
49. «Бунташное время» в народном фольклоре
50. «Совершенный человек» Просвещения: живописный и скульптурный портрет
51. Драматурги эпохи Просвещения
52. Творчество И.-С. Баха и В. Моцарта – вершина западноевропейской музыки эпохи Просвещения
53. Героика и трагизм в творчестве Л. Бетховена
54. «Поэзия садов» эпохи Просвещения (французский регулярный и английский пейзажный парк)
55. Исторические судьбы реализма
56. Импрессионизм – творческий метод и стиль
57. Мастера реализма в европейской живописи
58. Революционное движение в Италии и музыка Дж. Верди
59. Огюст Ренуар – «живописец счастья»
60. Драматизм творчества В. Ван-Гога
61. А. С. Пушкин в духовной культуре России XIX века
62. Театральная культура России XIX века.
63. Третьяковская картинная галерея как явление общественной жизни.
64. Реалистическая картина мира в русской живописи и литературе XIX в.
65. Музыкальный мир П. И. Чайковского
66. «Передвижничество»: его социально-эстетическое знание и историческая судьба
67. Модерн в русской архитектуре
68. Русские корни авангарда
69. Кинематограф в культуре XX в.
70. Звёзды мирового кинематографа
71. Художественные стили и направления в европейской культуре XX в.
72. Европейский театр и драматургия XX в.
73. Западноевропейская музыкальная культура Новейшего времени
74. Современная североамериканская литература
75. Североамериканская музыкальная культура
76. Киноискусство США
77. Кич в современной художественной культуре
78. Постмодернизм в современной культуре Запада

79. Роль видеокультуры в формировании духовного мира человека
80. Проблемы культуры современного постиндустриального общества
81. У истоков отечественного кино
82. Театр и революция
83. В. Э. Мейерхольд – поиск, триумф, трагедия
84. Особенности культурного творчества в 1920-е гг.
85. Тоталитарное искусство в СССР
86. Искусство времен «Оттепели»
87. Художественная культура в годы Великой Отечественной войны
88. Влияние гласности и перестройки на художественную жизнь
89. Современное российское кино
90. Постмодернизм в отечественной художественной культуре

Примерные вопросы к зачёту

1. Понятие «культура»: многообразие определений
2. Искусство и его функции
3. Виды и жанры искусства
4. Культура и искусство первобытной эпохи
5. Искусство Древнего Египта
6. Искусство Месопотамии
7. Художественная культура Древней Индии
8. Искусство Древнего Китая
9. Особенности античной культуры
10. Эгейская художественная культура
11. Греческая классика
12. Культура эллинизма
13. Особенности и общие черты римской культуры и искусства
14. Культура этрусков
15. Культура Римской республики
16. Культура Римской империи
17. Специфика и особенности средневековой культуры
18. Художественная культура Византии
19. Художественная культура средневековой Европы
20. Культура стран арабского халифата
21. Средневековая Индия
22. Искусство Китая в Средние века
23. Основные черты культуры Возрождения
24. Итальянский Проторенессанс
25. Этапы культуры Возрождения в Италии
26. Северное Возрождение
27. Факторы становления древнерусской культуры
28. Художественная культура Киевской Руси
29. Культура и искусство в условиях монголо-татарского нашествия
30. Русское Предвозрождение
31. Особенности исторической эпохи Нового времени
32. Основные художественные стили эпохи: барокко и классицизм
33. Своеобразие художественной культуры XVII в. в странах Европы
34. Основные идеи Просвещения
35. Художественные направления эпохи Просвещения
36. Литература и музыка эпохи Просвещения
37. Изобразительное искусство эпохи Просвещения
38. «Золотой век театра»
39. Русская общественная мысль и литература XVIII в.
40. Русское барокко и русский классицизм
41. Жанры и стили русского изобразительного искусства XVIII в.
42. Театральная и музыкальная жизнь в России XVIII в.

43. Социально-исторические особенности XIX в. в европейской культуре
44. Классицизм в художественной культуре XIX в.
45. Романтизм в художественной культуре XIX в.
46. Реализм и натурализм
47. Импрессионизм и постимпрессионизм
48. Золотой век русской культуры: общая характеристика
49. Литературоцентризм русской художественной жизни
50. Художественная культура пореформенной России
51. Серебряный век русской культуры: общая характеристика
52. Революционный романтизм русской культуры
53. Советское тоталитарное искусство
54. Оттепель в советской художественной культуре
55. Тема Великой Отечественной войны в советском искусстве
56. Художественная культура в период перестройки
57. Искусство современной России
58. Искусство Европы и США в первой половине XX в
59. Искусство стран Европы и США во второй половине XX – начале XXI в.
60. Основные тенденции в развитии современного искусства

Методические рекомендации

Как готовить эссе

Эссе студента – это краткая письменная творческая работа студента на определенную тему. Основная цель написания эссе – раскрыть предложенную тему путем приведения различных аргументов (тезисов). Они должны подкрепляться доказательствами и иллюстрироваться примерами. Задачами эссе являются развитие навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием культурологических концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках изучаемой дисциплины, и выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Основными критериями оценки эссе являются:

- знание и понимание теоретического материала;
- анализ и оценка информации;
- построение рассуждения;
- оформление работы: грамотность, стиль, отсутствие сокращений.

Как готовить реферат

Реферат – научная работа, предполагающая довольно краткое изложение темы. Студенческий реферат – вид самостоятельной творческой работы студента, нацеленный на отбор необходимой информации, её осмысление и сжатое изложение.

Первым шагом при подготовке реферата должен быть отбор литературы, знакомство с содержанием учебных и научных изданий.

Реферат должен содержать три обязательные части: введение, основную часть и заключение. Во введении необходимо обозначить место и значение данной темы в истории мировой культуры, цель и задачи данного реферата, как их видит студент.

Основная часть должна быть направлена на решение поставленных во введении задач и достижение заявленной цели.

В заключительной части реферата необходимо изложить выводы, которые делает автор.

Требования к оформлению работы:

Поля – по 2 см со всех сторон, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25.

Объем работы не должен превышать 10 – 15 листов, не считая титульного, примечания, содержания, списка литературы.

При подготовке к защите необходимо выделить главные положения реферата, обязательно обозначить цели и задачи работы, выводы. Для защиты реферата отводится 5 – 7 минут. Оценивается последовательность и логичность изложения темы, самостоятельность оценочных суждений студента, собственная точка зрения, степень владения материалом.

Образец оформления титульного листа

Министерство образования и науки РФ
Пензенский государственный педагогический университет
им. В.Г. Белинского

Факультет начального и специального образования

Название

Выполнила:
студентка группы
Ф.И.О.
Проверила:
Ф.И.О.

Пенза, 2012

Содержание

Пояснительная записка.....	3
Программа курса (тематическое планирование).....	4
Технологическая карта.....	5
Содержание курса.....	6
Раздел I. Художественная культура Древнего мира.....	6
Тема 1.1. Роль искусства в становлении общества и человека.....	6
Тема 1.2. Культура Древнего Востока.....	7
Тема 1.3. Культура Древней Греции	8
Тема 1.4. Культура Древнего Рима.....	9
Раздел II. Художественная культура Средневековья.....	10
Тема 2.1. Культура средневековой Европы.....	10
Тема 2.2. Культура стран Востока в Средние века.....	11
Тема 2.3. Художественная культура Древней Руси.....	12
Раздел III. Художественная культура эпохи Возрождения.....	13
Тема 3.1. Возрождение в Италии и других странах Европы.....	13
Тема 3.2. Русское Предвозрождение.....	14
Раздел IV. Культура Нового времени.....	15
Тема 4.1. Классицизм и барокко в европейской культуре.....	15
Тема 4.2. Русская культура XVII века.....	16
Тема 4.3. Художественные направления эпохи Просвещения.....	17
Тема 4.4. Культура России XVIII века.....	18
Тема 4.5. Европейская культура XIX в.: многообразие стилей и направлений.....	19
Тема 4.6. Золотой и Серебряный век русской культуры.....	20
Раздел V. Культура XX – начала XXI вв.	21
Тема 5.1. Художественная культура Европы и США в XX веке.....	21
Тема 5.2. Художественная культура России XX века.....	22

Тема 5.3. Проблемы и тенденции развития современной художественной культуры.....	23
Учебники и учебные пособия по мировой художественной культуре.....	24
Дополнительная литература.....	24
Электронные ресурсы.....	29
Интернет-ресурсы.....	31
Официальные сайты художественных музеев России и мира.....	32
Семинарские занятия.....	33
Примерные темы контрольных работ.....	51
Задания для самостоятельной работы.....	52
Примерные темы рефератов.....	56
Примерные вопросы к зачету.....	59
Методические рекомендации.....	60
Образец оформления титульного листа реферата.....	61