

Ольга Андреева

МИРОВАЯ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

КУЛЬТУРА

*Программа
курса*

2002 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа и методика преподавания курса “Мировая художественная культура” составлены на основе педагогической концепции преподавания искусства (Д.Б. Кабалевский, Л.М. Предтеченская, Б.М. Неменский) и концепции интеграции искусств в полихудожественном развитии личности (Б.П. Юсов). Содержание данной программы опирается на идеи развития эстетического сознания личности (Л.П. Печко) и собственную позицию автора.

Цель изучения курса:

- ◆ ввести студентов в мир художественной культуры, помочь им выработать готовность и способность к самостоятельному постижению духовных ценностей, созданных человечеством за всю историю;
- ◆ “силой воздействия различных искусств в их комплексе формировать духовный мир подростка” в особо ответственный период становления личности и овладения профессией. А для будущих педагогов искусства *основы художественного сознания* являются фундаментом для всей последующей профессиональной деятельности.

Задачи преподавания курса состоят в том, чтобы:

- ◆ расширить развивающийся познавательный и креативный потенциал личности;
- ◆ создавая условия для живого общения студентов с шедеврами мирового искусства, обогащать их духовный мир, воспитывать чувства и, вооружая их опытом поколений, помочь молодым людям открыть себя и в дальнейшем глубже понимать своих учеников;
- ◆ развивать понимание законов искусства, способность быть вдумчивым читателем, слушателем, зрителем, то есть развивать способность и стремление воспринимать художественную культуру в течение всей жизни, и именно с этой целью дать студентам определенную сумму знаний, раскрыть перед ними наиболее важные законы сложного процесса развития культуры, помочь овладеть языком искусства;
- ◆ помочь молодым людям усваивать необходимые понятия из области художественной культуры;
- ◆ подготовить к освоению художественной культуры в контексте бу-

Главная задача курса – формирование основ культурологического мышления. Данный предмет призван помочь молодому человеку закрепить в сознании истину, что “суть искусства – в человеческом отношении ко всем явлениям жизни”. И не следует заменять эту задачу просто запоминанием событий и фактов истории искусства. Главное – не понимание некоторых исторических связей, а понимание *личной своей связанности с искусством*. То есть отношенческие проблемы должны всегда выходить на первый план.

В соответствии с концепцией личностно-ориентированной педагогики (Е.В.Бондаревская) все ярче подчеркивается значение личной культуры во всех областях жизни и профессиональной деятельности. *Культурный человек отличается не только усвоенными им общими нравственными и эстетическими нормами, но и яркой творческой индивидуальностью, гуманистическим настроем, свободой выбора духовных ценностей, эмоциональной восприимчивостью и отзывчивостью*. Одним из способов повышения культурного модуса личности является путь расширения и углубления культурологической подготовки будущего специалиста.

Этими подходами обусловлены **принципы построения и преподавания данного курса:**

- ◆ Принцип историчности как принцип последовательного раскрытия наиболее ярких явлений мировой художественной культуры.
- ◆ Принцип интеграции и комплексного взаимодействия искусств состоит в выявлении закономерностей взаимодействия культуры человека с различными условиями социокультурной среды, закономерностей становления человеческих качеств в процессе формирования исторически определенного типа художественной культуры, в разработке альтернативных моделей, прогнозов развития художественной культуры в условиях современной цивилизации и исторической ретроспективы.
- ◆ Принцип “очеловечивания” культурных ценностей. Для того чтобы через человека ценности могли воздействовать на мир, они должны быть приняты им на уровне личного смысла, то есть поняты как имеющие значение для личности.

Поиск смысла любого явления представляется как движение от знания-переживания к знанию-пониманию и далее – к знанию-саморазвитию. Изучение курса “Мировой художественной культуры” позволит существенно

усилить мировоззренческий, общекультурный, гуманистический потенциал школьников или студентов – будущих специалистов.

Структура курса включает пять разделов:

1. Введение. Первобытная культура. Начало художественно-эстетического сознания.
2. Культура ранних цивилизаций
3. Европейская художественная культура
4. Русская художественная культура
5. Художественная культура человечества в XX столетии.

Первобытная культура является фундаментом развития всех последующих культур. Нельзя изучить явление, не зная его истоков.

Культура ранних цивилизаций представлена в программе небольшим разделом и дает общее представление о последовательности этапов развития культуры. В ряде положений программа носит конвенциональный характер, поскольку в современной культурологии далеко не завершены дискуссии вокруг различных подходов к анализу истории художественной культуры, к ее периодизации и хронологии, к содержанию отдельных понятий и терминов, которые еще не получили статуса общепризнанных.

Европейская культура представлена широким разделом, так как она в силу своей универсальности оказала наибольшее влияние на формирование всех региональных культур.

Русская культура выделена отдельным блоком – с целью более глубокого раскрытия своеобразия и самобытности развития художественной культуры своего народа, начиная с древнейших времен и до рубежа XIX–XX веков.

Художественная культура XX века является синтезом разных культур, имеет общие тенденции развития в мировом процессе.

Кроме теоретического блока программа предусматривает диспуты, викторины, театрализованные праздники, посещения музеев, концертных залов, художественных выставок, кино, театров, обсуждение художественных произведений.

В конце изучения каждого раздела или блока тем проводится семинар или зачетное занятие в форме турнира знатоков, музыкально-литературной композиции, сочинения, коллоквиума и т. д., обязательно с элементами творческих заданий. Студенты должны как можно чаще принимать участие в подготовке и ведении урока: читать стихи, подбирать и исполнять музы-

кальное оформление к уроку, делать разбор картин и т.п. Формирование профессиональных навыков учителя, работающего в парадигме личностно-ориентированного образования, успешно осуществляется и при овладении данным курсом. В конце изучения курса студенты готовят рефераты, лучшие из которых проходят защиту перед аудиторией.

Важнейшая особенность курса, учитываемая программой, – возможность индивидуальной интерпретации излагаемого материала. Структура программы предполагает свободную вариативность в выборе методов построения отдельных разделов курса: от частного к общему или наоборот. Данная программа дает лишь общую ориентацию в овладении курсом – это только один из вариантов раскрытия большой и важной проблемы. В значительной степени изложение курса зависит от творчества преподавателя, в том числе и в вопросах совершенствования программы.

Курс ориентирован на школьников или студентов, проживающих в отдалении от крупных культурных центров. Ориентированность его содержания и методов на творческую инициативу, “соавторство” педагога и студентов способствуют педагогической направленности обучения и расширению познавательного и креативного потенциала студентов.

Культурологическая и художественно-эстетическая подготовка будущего специалиста видится как база, платформа для осуществления культурологического подхода в профессиональной деятельности, который является одним из основных аспектов личностно ориентированного образования. Это выражается:

- ◆ в отношении к ребенку как субъекту, участвующему в культурной жизни, способному к культурному саморазвитию;
- ◆ в отношении к педагогу как посреднику между культурой и ребенком, способному ввести его в мир культуры и оказать поддержку детской личности в ее индивидуальном самоопределении в мире культурных ценностей;
- ◆ в отношении к образованию как культурному процессу;
- ◆ в отношении к школе, вузу как целостному культурно-образовательному пространству.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Часть первая**ВВЕДЕНИЕ**

Понятие о культуре. Ее роль в жизни людей. Особенности исторического развития. Культура и цивилизация. Эволюция понятия культуры в истории человечества. Культура и ценности. Гуманизм и проблема вечных человеческих ценностей (добро, истина, красота). Основные системные феномены в культуре: культура личности, нации, человечества. Проблема преемственности, роль традиций, памятников культуры. Культура общения.

Предмет и структура курса “Мировая художественная культура”. Актуальность овладения знаниями культуры в условиях современного общества. Компоненты культуры: религия, искусство, наука.

КУЛЬТУРА ПЕРВОБЫТНОГО МИРА

Возникновение культуры и ранние формы ее развития в условиях первобытного общества. Современные данные о происхождении человека. Понятие о возрасте человечества. Культура как история накапливаемого опыта человечества.

Преобразование дочеловеческого стада в общину. Первые захоронения, “медвежьи пещеры”, речь, изобразительное искусство, орнамент, рисуночная письменность – начальные стадии развития культуры. Миф, ритуал, табу.

Пережитки традиционной культуры прошлого в современном обществе в Африке, Австралии, Океании.

Педагогические задачи:

раскрыть и помочь студентам освоить сущность понятия художественной культуры, специфику искусства; подвести к освоению художественной картины мира в ее ретроспективе; пробудить потребность в общении к образам и языку искусства.

Основные понятия:

духовность, искусство, культура, культура личности, культурология, магия, миф, мезолит, неолит, палеолит, пиктограмма, первобытное ис-

Литература

- Журавлев В.В. Мир художественной культуры. – М., 1967
Искусство в системе культуры. – М., 1987
Липперт Ю. История культуры. – СПб, 1901
Тайлор Э. Первобытная культура. – М., 1989
Банфи А. Философия искусства. – М., 1989
Всеобщая история искусства. – М., 1979. Т.1, 2
История первобытного общества. – М., 1988, Т.1–3
Неменский Б.М. Искусство как опыт человеческих отношений //Музыка в школе, 1990 – № 2

Часть вторая

КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Особенности развития культуры в условиях ранних цивилизаций. Культура как “осуществление новых ценностей” (Н. Бердяев) и внутренняя основа цивилизации. Художественно-эстетическое сознание народов Древнего мира.

Египет. Место человека в культуре Египта. Связь всей культуры с заупокойным культом. Гуманность египетской религии. Статус художника. Внутренний мир человека с его чувствами и переживаниями в искусстве Египта. Устойчивость методов и стилей – канон в искусстве. Сила эстетического воздействия египетского искусства, сохраненная на тысячелетия.

Древняя Индия. Своеобразие индийской мифологии и религии. Возникновение буддизма. Достижения в науке и искусстве. Первые философские школы. Особенности архитектуры, скульптуры. Многообразие жанров индийской литературы. Музыкальный звук и танец.

Древний Китай. Генезис китайской цивилизации. Особенности развития китайской художественной культуры – замкнутость, непрерывность, преемственность художественных стилей, сохранение центров на протяжении многих веков. Самобытность философских учений. Конфуций.

Япония. Япония – поздняя цивилизация Востока. Гибкость в освоении художественных богатств других стран, открытость к иноземному влиянию. Своеобразие культуры Японии. Быт как ритуал. Отношение к красоте. Поэзия.

Древняя Греция и Рим. Этапы культуры античности. Мировоззрение

древних греков. Мифология и искусство. Гуманизм античного искусства. Скульптура. Архитектура. Театр. Олимпийские игры. Философия Сократа, Платона, Аристотеля. Отношение к личности в древнегреческом искусстве.

Сущность художественных традиций римлян. Принятие Римом пантеона греческих богов. Архитектура, гладиаторские бои, ораторское искусство. Внешний эффект римского искусства. Утрачивание эстетического идеала в жизни римлян. Искусство скульптурного портрета.

Роль античного наследия в европейском искусстве Возрождения и в дальнейшей истории мировой культуры.

Педагогические задачи:

показать тесную связь художественной культуры с национальными особенностями, эпохой, системой мировоззрения народа; раскрыть гуманистическую сущность искусства и особенности эстетического сознания разных культурных эпох.

Основные понятия:

бальзамирование, гробница Тутанхамона, жрец, мумия, Нефертити, Осирис, папирус, пергамент, пирамиды, саркофаг, фараон, цивилизация, буддизм, Вишну, веды, индуизм, йога, карма, каста, Кришна, нирвана, ступы, Великая китайская стена, даосизм, конфуцианство, пагода, икебана, танка, хокку, Акрополь, античность, амфитеатр, амфора, архаика, вазапись, Иллиада, комедия, мифология, музы, некрополь, Олимпийские игры, Парфенон, трагедия, философия, Эллада, арка, диктатура, Колизей, Помпеи, эллинизм, юриспруденция.

Литература

- Всеобщая история искусств.** – М., 1965, Т. 1–4
- История Древнего мира.** – М., 1989, Т. 1–3
- Мифы народов мира.** Энциклопедический словарь. – М., 1990, Т. 1–2
- Кун.** Мифы Древней Греции и Рима. – М., 1992
- Массон В.Н.** Первые цивилизации. – Л., 1989
- Левек П.** Эллинистический мир. – М., 1989
- Боннар А.** Греческая цивилизация. – М., 1996
- Бродский Б.** Жизнь в веках. – М., 1990
- Дмитриева Н.А.** Краткая история искусств. – М., 1989
- Популярная художественная энциклопедия.** – М., 1993

- Древний Восток и мировая культура. – М., 1981
 Древнекитайская философия. – М., 1972, Т.1–2
 Культура Древней Индии. – М., 1985
 Тюляев С. Искусство Индии. – М., 1988
 Светлов Э.У. У врат молчания. – М., 1971
 Арутюнов Н.А., Светлов Г. А. Старые и новые боги Японии. – М., 1968
 Иофан Н. Культура Древней Японии. – М., 1974
 Федоренко М.Т. Краски времени. Черты японского искусства. – М., 1992
 Японская поэзия. – М., 1965

Часть третья

КУЛЬТУРА АРАБСКОГО ВОСТОКА И ЕВРОПЕЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Средневековье

Культура арабского мира. Культура арабского Востока. Ислам. Изобразительное искусство. Орнаментализм. Архитектура: мечеть, минарет, дворец, мавзолей. Литература: Низами, Рудаки, Хайям. Искусство оформления книги.

Педагогические задачи:

дать общее понятие о культуре мусульманского мира, показать роль культуры арабского Востока в присвоении Европой античного наследия.

Основные понятия:

арабеска, ислам, Кааба, Коран, мавзолей, мечеть, минарет, Тадж-Махал.

Литература

- Гоголев К.Н. Мировая художественная культура. Западная Европа и Ближний Восток. Краткий конспект в таблицах и схемах. – М., 2000
 Еремеев А.Д. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М., 1990
 Семинарские занятия по мировой духовной культуре. Вып. 1–2. Под ред. Моисеева А.П. – Ростов н/Д, 1994, 1995
 Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2. – М., 1998
 Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М., 1995

Европейская культура Средних веков. Мировоззренческие основы Средневековья. Идея греховности, христианство. Подчинение искусства религиозному культу. Рыцарство, героизм, служение Даме. Архитектура Средних веков. Романский стиль. Готика. Литература – эпос, лирика, роман. Музыка богослужений. Литургические песнопения. Григорианский хорал. Университеты. Сорбонна.

Педагогические задачи:

показать религиозное начало всей художественной жизни Средневековья.

Основные понятия:

вitraж, Гаудеамус, готика, колдовство, куртуазная культура, романский стиль, рыцарство, Сорбонна, схоластика, университеты, этикет, шпалера.

Литература

- Алпатов М. Немеркнувшее наследие. – М., 1990
Ананьев Ю.В. История мировой культуры. Вып. . – Н. Новгород, 1993
Банфи А. Философия искусства. – М., 1989
Бутромеев В. Великие и знаменитые. Средние века и эпоха Возрождения. /Энциклопедия для детей/. – М., 1995
Василевская Л.Ю. и др. Мировая художественная культура. – М., 1996
Гоголев К.Н. Мировая художественная культура. Западная Европа и Ближний Восток. Краткий конспект в таблицах и схемах. – М., 2000
Гузик М.А., Кузьменко Е.М. Культура Средневековья. – М., 1999
Гуревич А.Я. Средневековый мир. – Л., 1990
Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2. – М., 1998
Дюби Ж. Европа в Средние века. – Смоленск, 1994
История Европы. – М., 1988, т.1
Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии. – М., 1995

Эпоха Возрождения. Расцвет культуры. Восстановление идеалов античности. Гуманизм Ренессанса. Человек – главная тема в искусстве.

Повышение роли эстетического сознания. Живопись. Скульптура. Архитектура. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан, Эль Греко, Брейгель.

Литература в борьбе против религиозного мировоззрения. Данте, Петрарка, Боккаччо.

Театр. Возрождение античной драматургии. Народный и профессиональный театры. Лопе де Вега, Шекспир. Возникновение балета.

Музыка Возрождения. Мадригал. Песня под аккомпанемент лютни. Инст-

рументальная музыка. Параллельное развитие светской и церковной музыки. Появление понятия *композитор*.

Кризис гуманизма.

Педагогические задачи:

показать изменения в системе мировоззрения человека эпохи Возрождения, причины обращения к античному наследию, сущность понятия гуманизма и неизбежность кризиса гуманизма.

Основные понятия:

антропоцентризм, балет, Вазари, Возрождение, гуманизм, Гутенберг, католицизм, мадригал, Ренессанс.

Литература

- Ананьев Ю.В. История мировой культуры. Вып. 1. – Н. Новгород, 1993
 Бутромеев В. Великие и знаменитые. Средние века и эпоха Возрождения. /Энциклопедия для детей/. – М., 1995
 Василевская Л.Ю. и др. Мировая художественная культура. – М., 1996
 Гоголев К.Н. Мировая художественная культура. Западная Европа и Ближний Восток. Краткий конспект в таблицах и схемах. – М., 2000
 Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 2. – М., 1998
 Ананьев Ю.В. История мировой культуры. Вып. 1 – Н. Новгород, 1993
 История мировой культуры. Справочник школьника. – М., 1996
 Культурология в вопросах и ответах. Под ред. Драча Г.В. – Ростов н/Д, 1999
 Любимов Л. Искусство Западной Европы. – М., 1996
 Мирецкая Н.В., Мирецкая Е.В. Культура эпохи Возрождения. – М., 1996
 Памятники мирового искусства. Искусство Италии XVI века. – М., 1967
 История Европы. – М., 1988. Т.1

Культура Нового времени. Новое мировоззрение XVII века. Самоопределение науки. Сенсуализм. Рационализм. Искусство XVII века. Новый синтетический жанр музыкально-драматического искусства – опера. Монтеверди, Персел. Архитектура. Садово-парковое искусство. Барокко. Классицизм. Версаль.

Культура эпохи Просвещения. XVIII век – век разума. Буржуа и дворянин в культуре Просвещения. Идеология Просвещения. Взаимопроникновение философии и литературы: Вольтер, Руссо, Дидро, Гете. Романы Дефо

Рококо. Живопись Ватто. Просветительский реализм. Шарден, Хогарт, Давид, Гудон. Музыка XVIII века. Композиторы Венской классической школы.

Европейская художественная культура XIX века. Романтизм как тип культуры. Искусство романтизма. Жерико, Делакруа. Композиторы-романтики. Реализм XIX века. Критический реализм. Стендаль, Флобер, Диккенс, Бальзак, Брамс, Верди, Вагнер, Бизе.

Импрессионизм. Ренуар, Моне, Писсарро, Дега. Скульптура Родена. Музыка Дебюсси и Равеля. Постимпрессионизм. Сезанн, Ван Гог, Гоген. Символизм. Бодлер. Эстетизм. Уайльд.

Многообразие направлений искусства. Классика об эстетическом сознании.

Педагогические задачи:

дать основы логики и своеобразия истории развития художественной культуры Европы; раскрыть особенности творческих стилей и направлений в искусстве и признаки ценности художественных шедевров; пробуждать потребность в приобщении к образцам и языку искусства.

Основные понятия:

Венская классическая школа, Вольтер, декаданс, классицизм, импрессионизм, офорт, Просвещение, постимпрессионизм, рококо, романтизм, символизм, “чистое искусство”, эстетизм.

Литература

- Артамонов С.Д. История зарубежной литературы XVII–XVIII веков – М., 1988
Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. – М., 1976
Кузнецов В.В. Франсуа Мари Вольтер. – М., 1978
Попова Т.В. Зарубежная музыка XVIII века. – М., 1986
Проблема просвещения в мировой литературе. Под ред. С. Тураева. – Л., 1970
Розеншильд К. История зарубежной музыки. – М., 1976
Чичерин Г.В. Моцарт. – М., 1979
Евнина Е. Виктор Гюго. – М., 1986
Цвейг С. Бальзак. – М., 1972
Дмитриева В. Ван Гог. Человек и художник. – М., 1980
Стоун И. Жажда жизни. – М., 1990
Европейское искусство XIX века. – М., 1975
Европейский романтизм. – М., 1979
История мировой культуры. Справочник школьника. – М., 1996

- Любимов Л. Искусство Западной Европы. – М., 1996
- Мирецкая Н.В., Мирецкая Е.В. Культура эпохи Просвещения. – М., 1996
- Мировая художественная культура. Учебно-методические материалы. Под ред. Кругловой В.А. – СПб, 1991
- Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. – М., 1989
- Памятники мирового искусства. Западноевропейское искусство XVII века. – М., 1975
- Памятники мирового искусства. Европейское искусство XIX века. – М., 1975
- Сапронов П.А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. – СПб, 1998
- Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992
- Хоруженко К.М. Культурология. Энциклопедический словарь. – Ростов н/Д, 1997

Часть четвертая

РУССКАЯ КУЛЬТУРА

Культурные корни. Языческая Русь. Первые упоминания о славянах в греческих, римских, арабских источниках. Язычество как комплекс воззрений, верований, обрядов. Мировоззрение восточных славян. Мифология. Фольклор. Исторические корни волшебной сказки. Религия славян накануне крещения Руси. Фетишизм, анимизм, тотемизм, оборотничество, культ предков, полидемонизм, политеизм. Переход к монотеизму.

Педагогические задачи:

определить начальные этапы развития отечественной культуры, показать глубинную связь языческого мировоззрения с современностью.

Основные понятия:

миф, монотеизм, оберег, оборотничество, обряд, полидемонизм, политеизм, сказка, тотемизм, фетишизм, язычество.

Литература

- Пропп В.Я. Фольклор и действительность. – М., 1971
- Пропп В.Я. Русская сказка. – М., 1984
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л., 1946
- Лихачев Д.С. Культура Руси. – М., 1972

- Романов Б.А.** Люди и нравы Древней Руси. – М., 1952
Фрезер Д. Золотая ветвь. – М., 1980
Байбурин А.К. Жилище в образах и представлениях восточных славян. – М., 1983
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1986
Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. – М., 1976
Мелетинский Е. М. Герои волшебной сказки. – М., 1958
Этнографические истоки фольклорных явлений. – Л., 1987
Маслова Т.С. Народная одежда в восточнославянских обычаях и обрядах. – М., 1984
Велецкий Н.Н. Языческая символика славянских ритуалов. – М., 1958
Хазанов А.М. Социальная история скифов. – М., 1975
Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. – М., 1988
Топоров В.Н. Миф. Символ. Ритуал. – М., 1994

Культурные ориентиры средневековой Руси. Языческая реформа X века. Крещение Руси и смена веры. Период двоеверия. Православие как духовная основа культуры Руси. Библия как памятник мировой культуры. Ценностные ориентации Библии. Византия и искусство православной Руси. Православный храм. Иконопись. Мозаика и фреска. Духовная музыка. Колокольные звоны. Литература.

Московский период развития единой русской культуры. Архитектурный ансамбль Кремля.

Педагогические задачи:

выявить своеобразие и ценность вклада средневековых отечественных мастеров в мировую сокровищницу искусства.

Основные понятия:

алтарь, Апокалипсис, апостолы, Библия, былины, Ветхий завет, икона, Кремль Московский, летопись, монастырь, Новый завет, православие, парсуна, Троица, умиление, оратна, одигитрия, сказание, скоморошество, мозаика, фреска, алтарь, фольклор, хоругвь, храм, христианство.

Литература

- Аничков Е.В.** Язычество и Древняя Русь. – М., 1914
Боровский Я.Е. Мифологический мир древних киевлян. – Киев, 1982
Крывелев И.А. История религий. Т.1. – М., 1975
Посова Г.А. Язычество и православие. – М., 1985
Повесть временных лет. – М., 1980

- Карамзин Н.М. История государства Российского. – М., 1989
 Фроянов И.Я. Духовная культура славянских народов. – Л., 1983
 Библия. Изд. Гече. 1939
 Аверинцев С.С. Византия и Русь. Два типа духовности //Новый мир., 1988, № 7–9
 Сумерки богов. – М., 1989
 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1989
 Гумилев Л.Н. От Руси к России. – М., 1992
Программа курса «Библия как выдающийся памятник мировой культуры».
 Под ред. Е. Коптевой, М. Бродского //Учительская газета, №23–27, 1992
 Давыдова Н.В. Евангелие и древнерусская литература. – М., 1992
 Хрестоматия по древнерусской литературе. – М., 1989
 Косидовский З. Библейские сказания. - М., 1990
 Мак-Дауэлл Дж. Неоспоримые свидетельства. – М., 1990
 Мень А. Библия //Наше наследие. 1990, № 1
 Мень А. Культура и духовное восхождение. – М., 1999
 Шифман М.И. Ветхий завет и его мир. – М., 1978
 Чельцов Г. Объяснение символов веры, молитвы, заповедей. – СПб. Репринтное изд., 1917
 Алпатов М.В. Андрей Рублёв. – М., 1972
 Любимов Л. Искусство Древней Руси. – М., 1989
 Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. – М., 1989
 Науман Э. Иллюстрированная всеобщая история музыки. – М., 1897
 Браудо Е. Всеобщая история музыки. – М., 1930, т.3

Культура и искусство России Нового времени. XVIII век – век перелома. Преобразования Петра в области культуры. Новая столица – Петербург. Его культурный смысл. Искусство XVIII века. Классицизм. Реализм. Архитектура. Стиль барокко. Растрелли, И. Баженов, М. Казаков.

Живопись: Возникновение портретного жанра. И. Никитин, Ф. Рокотов, Д. Левицкий, А. Антропов, В. Боровиковский.

Литература: А. Сумароков, Г. Державин, Д. Фонвизин, А. Радищев, И. Карамзин, М. Ломоносов.

Музыка: духовые, роговые оркестры. Новые жанры праздничной музыки – канты, кантаты, духовные концерты, оперы. Д. Бортнянский, М. Березовский.

Театры графа Юсупова и Шереметьева. Новые формы общения людей: ассамблеи, домашнее музицирование.

Литература

- Дорогова Л. Художественная культура. Понятия, термины. – М., 1978
 Волкова И.Ф. Творческие методы и художественные системы. – М., 1978

- Громов Е.С. Природа художественного творчества. – М., 1986
Федоров Е.И. Литературные направления в русской литературе XVIII века. – М., 1979
Молева Н.М. Никитин. – М., 1972
Толстой Л. Что такое искусство? – М., 1985
Сарабьянов Д.В. История русского искусства. – М., 1989
Очерки по истории русского искусства. – М., 1991
Малюков И.Н. Очерки по истории русского искусства. – М., 1992
Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников XVIII века. /Под ред. А. Леонова. – М., 1962
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. – М., 1989
Гумилев Л.Н. От Руси к России. – М., 1992

“Золотой век” русской культуры. Дворянство. Балы, дуэль. Интеллигенция. Художественная культура и искусство XIX века. Романтизм. Культура и художественное слово. В. Жуковский, Д. Давыдов, А. Дельвиг, Е. Баратынский, А. Пушкин, М. Лермонтов. Ф. Достоевский, Л. Толстой, И. Тургенев, Н. Гоголь.

Живопись: В. Тропинин, О. Кипренский, А. Иванов, П. Федотов. Товарищество передвижных художественных выставок. Пейзажи И. Шишкина, А. Саврасова. Реализм И. Репина, В. Сурикова.

Архитектура. Русский ампи́р. К. Росси, О. Бове, А. Воронихин. Период эклектики. Псевдорусский стиль. Русская усадьба.

Музыка. Романсы А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилева. Возникновение национальной школы русской музыки. М. Глинка. “Могучая кучка”. П. Чайковский.

Эстетическое и художественное сознание в русской культуре XIX века.

Литература

- Браудо Е. Всеобщая история музыки. – М., 1930. Т. 3
Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы. – СПб., 1914
Галахова А. История русской словесности. – М., 1908
Леонтьева Г.П. Карл Брюллов. – М., 1986
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. – М., 1997
Маймин Б.А. О русском романтизме. – М., 1975
Кислякова И.В. Орест Кипренский. Эпоха и герои. – М., 1977
Ракова М. Русское искусство первой половины XIX века. – М., 1975
Грабарь И. История русского искусства. – М., 1979
Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников второй половины XIX века. Под ред. А. Леонова. – М., 1962
Штейнпресс Б.С. Музыка XIX века. – М., 1968

Серебряный век русской культуры. Интенсивность творческой жизни на рубеже XIX–XX веков. Утонченность, изощренность культуры. Русские меценаты: П. Третьяков, С. Мамонтов, С. Щукин. Искусство рубежа веков.

Литература. Реалистическое направление: Л. Толстой, А. Чехов. Символизм: А. Блок, В. Брюсов, К. Бальмонт. Акмеизм: Н. Гумилев, А. Ахматова, О. Мандельштам. Футуризм: В. Хлебников, И. Северянин, В. Маяковский, Б. Пастернак. Индивидуальность: М. Цветаева, Д. Мережковский, Л. Андреев.

Театр: Мариинский театр. Большой театр. Частная опера С. Мамонтова. Исполнительское искусство: Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Н. Нежданова. Балет. М. Фокин, А. Павлова.

Музыкальное искусство: Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, А. Скрябин. Живопись: М. Врубель, В. Серов, К. Сомов, Л. Бакст, А. Бенуа. “Бубновый валет”, “Голубая роза”.

Педагогические задачи:

освоить достижения мастеров отечественного искусства XVIII–XIX веков; раскрыть своеобразие развития художественной культуры; помочь студентам освоить приемы самостоятельного общения с искусством; развивать вкус на основе заданий по определению жанра, стиля произведения; обогатить представление о творчестве и живом процессе сотворчества (осознания, восприятия, оценки произведения искусства).

Основные понятия:

ампир, ассамблея, бал, бытовой жанр, вернисаж, кант, классицизм, Кунсткамера, литургия, “Могучая кучка”, ода, пенсионеры, передвижники, пленэр, публичный театр, романс, символизм, эклектика, Эрмитаж, Юности честное зеркало.

Литература

Стерлигов Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX–XX веков. – М., 1968

Думова Н. Московские меценаты. – М., 1992

Бердяев Н. Смысл истории. – М., 1991

Белый А. Символизм как миропонимание. – М., 1994

Культурология в вопросах и ответах. Под ред. Г. В. Драча. – Ростов н/Д, 1995

Культурология. Энциклопедический словарь. Сост. Хоруженко К. М. – Ростов-н/Д, 1997

Лосев А. Ф. Соловьев и его время. – М., 1991

Памятники мирового искусства. Русское искусство XIX–начала XX веков. – М., 1972

Паршин С. Мир искусства. – М., 1993

Розанов В. В. Религия. Философия. Культура. – М., 1992

Сапронов П. А. Культурология. Курс лекций по теории и истории культуры. – СПб, 1998

Часть пятая

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА

Основные тенденции развития мировой культуры XX века.

Философия как самосознание культуры. Парадоксы фрейдизма и марксизма. Культурологические концепции Шпенглера, Сорокина, Бердяева, Гумилева, Фромма, Ортеги-и-Гассета.

Литература

Бердяев Н. Кризис искусства. – М., 1918

Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1992

Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990

Гумилев Л. От Руси к России. – М., 1995

Культурология. Энциклопедический словарь. Сост. Хоруженко К. М. – Ростов-н/Д, 1997

Краткий философский словарь. – М., 1996

Каган М.С. Философия культуры. – М., 1996

Маркарян Э. Теория культуры и современная наука. – М., 1983

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. – М., 1999

Самосознание европейской культуры XX века. – М., 1991

Селиванов В.В. Искусство XX века: эстетические теории и художественная практика. – Л., 1991

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1990

Фрейд З. Неудовлетворенность культуры. – М., 1992

Фрейд З. Будущее одной иллюзии. – М., 1999

Франк С. Духовные основы общества. – М., 1993

Фромм Э. Иметь или быть? – М., 2000

Фромм Э. Искусство любить. – М., 1988

Швейцер А. Культура и этика. – М., 1991

Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993

Юнг К. Г. Проблемы души нашего времени. – М., 1998

Искусство как образная сфера культуры

Изобразительное искусство. Фовизм. Матисс. Мастерство цвета. Экспрессионизм. Драма личности. Кубизм. Творчество форм. Пикассо. Абстрактное искусство. Малевич. Кандинский. Сюрреализм. В лабиринтах сознания и подсознания. Дали. Поп-арт. Искусство успеха. Раушенберг.

Литература

Андреев Л.Г. Сюрреализм. – М., 1972

Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 2000

Гордон Е. Сюрреализм и искусство Дали. – Франция, Париж, 1988

Дали С. Дневник одного гения. – М., 1989

Импрессионисты. Энциклопедический словарь по искусству. Мультимедийная энциклопедия. Компакт-диск.

Кандинский В. О духовном в искусстве. – М., 1990

Кантор А. “Трудный ребенок” XX века // Декоративное искусство № 2, 1990

100 художников XX века. – М., 1999

Селиванов В.В. Искусство XX века: эстетические теории и художественная практика. – Л., 1991

Турчин В. По лабиринтам авангарда. – М., 1993

Скульптура. Новая пластика форм. Сидур.

Архитектура. Лики современного города. Нимейер, Ван де Вельде, Гропиус, Карбюзье и другие. Новые материалы и конструкции. Строительство небоскребов.

Литература. Особенности литературных процессов. Литература “потерянного поколения”. Реализм и новаторство литературных форм. Хемингуэй, Ремарк, Олдингтон, Кафка, Джойс, Беккет, Оруэлл.

Музыка и театр. Музыкальные виды и стили современности. Джаз. Рок-музыка. Искусство театра.

Экранные искусства. Кино, телевидение.

Литература

Андреев Л.Г. Современная литература Франции. – М., 1977

Белза И. О музыкантах XX века. – М., 1993

Брехт Б. О литературе. – М., 1974

Валериус С. Прогрессивная скульптура XX века. – М., 1973

Затонский Д. Искусство романа XX века. – М., 1988

Зарубежная литература XX века. – М., 1990

Кантор К. Красота и польза. – М., 1867

Конен В. Этюды о зарубежной музыке. – М., 1975

Панасье Ю. История подлинного джаза. – М., 1990

- История мировой культуры.** Справочник школьника. – М., 1996
Панасье Ю. История подлинного джаза. – М., 1989
Переверзев Л. Из истории джаза. – М., 1990
Сто композиторов XX века. – М., 1999
Стравинский И. Диалоги. – М., 1988
Чернова А., Бялик М. О легкой музыке и о хорошем вкусе. – М., 1980
Что такое язык кино? – М., 1990
Шукурова А. Архитектура Запада и мир XX века. – М., 1990
Эстетика. Словарь. Под ред. В.И.Толстых. – М., 1989

Культура и государство. Противостояние между культурой и государственной властью. Связь между степенью демократизма того или иного государства и уровнем его духовного развития. Массовое общество. Массовая культура. Контркультура. Субкультура. Культура в тоталитарном и демократическом режиме. Культурная катастрофа России. ЮНЕСКО. Сотрудничество народов всего мира в области образования, науки и культуры.

Педагогические задачи:

раскрыть основные этапы развития мировой культуры современности, закономерности возникновения в художественной культуре авангардных течений, дать общую характеристику главных направлений искусства авангарда; подвести к пониманию уникальности творческого труда и творения мастера как воплощения его личности; углубить представление о необходимости глубокого уважения и ответственности за сохранение художественной среды и наследия мастеров искусства; подвести итоги работы по курсу МХК.

Основные понятия:

абстракционизм, искусство абсурда, авангард, академизм, алеаторика, андерграунд, биг-бэнд, “Битлз”, блюз, дадаизм, декаданс, джаз, дизайн, додекафония, имидж, кинетическое искусство, кич, коллаж, контркультура, концептуализм, кубизм, массовая культура, модернизм, поп-арт, сонорное направление в музыке, сюрреализм, персонализм, рок-музыка, телевидение, фовизм, фотоискусство, шлягер, шоу, экспрессионизм, элитарное искусство, экзистенциализм, ЮНЕСКО.

Литература

- Ашин Г.К.** Доктрина “массового общества”. – М., 1971
Бердяев Н. Духовный кризис интеллигенции. – СПб, 1909
Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989

- Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1992
Мамонтов С. Основы культурологии. – М., 1994
Массовая культура – иллюзии и действительность. – М., 1975
Моисеев Н.Н. Человек, среда, общество. – М., 1992
Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991

**ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ**

1. Культура и цивилизация
2. Культура первобытности
3. Культура Египта
4. Культура Древней Индии
5. Культура Древнего Китая
6. Культура Японии
7. Культура Древней Греции
8. Культура Древнего Рима
9. Культура Арабского Востока
10. Культура средневековой Европы
11. Возрождение. Мировоззренческие основы
12. Возрождение. Искусство. Кризис гуманизма
13. Эпоха Просвещения. Мировоззренческие основы. Искусство
14. Романтизм в европейском искусстве
15. Критический реализм в европейском искусстве
16. Импрессионизм
17. Постимпрессионизм
18. Символизм. Эстетизм
19. Культура языческой Руси
20. Смена веры. Крещение Руси. Библия как памятник мировой культуры
21. Искусство православной Руси. Иконопись. Православный храм.
Литература. Духовная музыка
22. Реформы Петра в области культуры. Русская культура XVIII века
23. Золотой век русской культуры. Романтизм
24. Золотой век русской культуры. Критический реализм
25. Серебряный век русской культуры. Искусство рубежа веков
25. Основные тенденции развития мировой культуры XX века
26. Парадоксы фрейдизма и марксизма
27. Культурологические концепции З.Фрейда, Ф. Ницше, Н.Бердяева, П.Сорокина, Л.Гумилева, Х. Ортега-и-Гассета
28. Искусство XX века. Судьба реализма и авангарда
29. Изобразительное искусство XX века

31. Музыка XX века
32. Джаз. Рок-музыка
33. Экранные искусства. Кинематограф. Телевидение
34. Культура и государство
35. Массовая культура. Контркультура. Субкультура
36. Культурная катастрофа России XX века
37. Индивидуальная культура человека
38. Культура личности и профессиональная деятельность
39. Культура и глобальные проблемы человечества
40. О судьбе культуры в XXI веке

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Роль культуры в формировании мировоззрения
2. Искусство как феномен культуры
3. Мировые религии
4. Соотношение, взаимосвязь и взаимодействие культуры и религии
5. Возрождение, его сущность и роль в развитии европейской культуры
6. Культура и псевдокультура
7. Культура и субкультура
8. Особенности молодежной культуры
9. Понятие профессиональной культуры
10. Культура общества и личности
11. Архитектура как вид искусства
12. Музыка и ее роль в жизни общества
13. Кинематограф и телевидение в жизни общества
14. Интеллигенция в современном мире
15. Образование как социокультурный институт

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИСКУССИИ

Искусство и ценностные ориентации современной молодежи
Проблема насилия, агрессии и современное искусство
Искусство о роли и месте человека в современном мире
Тема любви в искусстве. Любовь в современном мире
Культура и современная цивилизация
Искусство и поиски смысла жизни в постоянно меняющемся мире
Церковь и творчество
Философия и культура
Образование и культура
Перспективы развития культуры и искусства в XXI веке

ОГЛАВЛЕНИЕ**РАЗДЕЛ 1**

Введение. Понятие о культуре	5
Культура и цивилизация	6
Глава 1	
Первобытная культура	9
Глава 2	
Культура ранних цивилизаций	14
Культура Древнего Египта	14
Культура Древней Индии	19
Культура Древнего Китая	23
Культура Древней Греции	26
Культура Древнего Рима	36
<i>Приложение</i>	42
<i>Словарь терминов</i>	59
<i>Литература</i>	70

РАЗДЕЛ 2

Глава 3	
Средневековье. Арабо-мусульманский мир	73
Культура арабского Востока	74
<i>Вопросы и задания</i>	77
<i>Приложение</i>	78
<i>Словарь терминов</i>	78
Глава 4	
Средневековая Европа	81
Мировоззренческие основы Средневековья	81
Архитектура Средневековья	83
Рыцарство	85
Искусство Средних веков	87
Университеты	88
<i>Вопросы и задания</i>	89
<i>Приложение</i>	89
<i>Словарь терминов</i>	95
Глава 5	
Эпоха Возрождения	102
Гуманизм Ренессанса	104

Живопись, скульптура, архитектура Ренессанса	105
Литература и театр Ренессанса	108
Музыка Ренессанса	111
Кризис гуманизма	113
Реформация и культура	114
<i>Вопросы и задания</i>	116
<i>Приложение</i>	116
<i>Словарь терминов</i>	123

Глава 6

Новое время	125
Новое мировоззрение XVII века	126
Искусство XVII века	129
Барокко. Классицизм	131
<i>Вопросы и задания</i>	134
<i>Приложение</i>	134
<i>Словарь терминов</i>	137

Глава 7

Эпоха Просвещения	139
Буржуа и дворяне в культуре XVIII века	140
Идеология культуры Просвещения	143
Литература и театр эпохи Просвещения	146
Рококо	150
Живопись, скульптура, архитектура XVIII века	151
Музыка XVIII века	153
<i>Вопросы и задания</i>	157
<i>Приложение</i>	157
<i>Словарь терминов</i>	159

Глава 8

Европа XIX века	162
Романтизм как тип культуры	163
Искусство романтизма	165
Реализм XIX века	170
Импрессионизм	173
Постимпрессионизм	178
<i>Вопросы и задания</i>	182
<i>Приложение</i>	182
<i>Словарь терминов</i>	185
<i>Литература</i>	187

РАЗДЕЛ 3**Глава 9**

Языческая Русь	191
Славянское язычество	191
Мировоззрение восточных славян	193
Мифология восточных славян	196
Фольклор	197
Религия восточных славян накануне крещения Руси	199
<i>Вопросы и задания</i>	201
<i>Приложение</i>	202
<i>Словарь терминов</i>	204

Глава 10

Средневековая Русь	207
Смена веры. Крещение Руси	209
Библия как памятник мировой культуры	212
Искусство православной Руси	214
Московия	221
<i>Вопросы и задания</i>	223
<i>Приложение</i>	223
<i>Словарь терминов</i>	225

Глава 11

Россия Нового времени	229
Преобразования Петра	230
Новая столица – Петербург	232
Искусство века перелома	233
<i>Вопросы и задания</i>	238
<i>Приложение</i>	238
Золотой век русской культуры	239
Дворянство. Интеллигенция	240
От декабристов к «лишнему человеку»	243
Искусство золотого века	244
<i>Вопросы и задания</i>	250
<i>Приложение</i>	250
Серебряный век русской культуры	253
Русские меценаты	254
Искусство рубежа веков	255
<i>Вопросы и задания</i>	260

Словарь терминов	263
Литература	266

РАЗДЕЛ 4

Культура XX века. Основные тенденции развития	271
---	-----

Глава 12

Философия как самосознание культуры	272
Фрейд. Парадоксы фрейдизма и марксизма	274
Шпенглер. Сорокин. Культурологические концепции	277
Бердяев о русской культуре	280
Гумилев. Теория пассионарности	282
Фромм. Искусство любить	284
Ортега-и-Гассет. Концепция массового общества	286
<i>Вопросы и задания</i>	288
<i>Литература</i>	289

Глава 13

Искусство как образная сфера культуры	290
Судьба реализма. Авангард	292
Изобразительное искусство	
Фовизм. Матисс. Мастер цвета	295
Экспрессионизм. Драма личности	297
Кубизм. Творчество форм. Пикассо	298
Абстрактное искусство. Малевич. Кандинский	302
Сюрреализм. В лабиринтах сознания и подсознания. Дали	306
Поп-арт. Искусство успеха. Раушенберг	309
<i>Вопросы и задания</i>	311
<i>Литература</i>	312
Скульптура	
Новая пластика форм. Сидур	312
Архитектура	
Лики современного города	316
Литература	
Особенности литературных процессов	318
Музыка	
Музыкальные виды и стили современности	322
Джаз. Рок-музыка	334

Искусство театра	337
Экранные искусства	
Кинематограф. Телевидение	339
<i>Вопросы и задания</i>	342
<i>Список литературы</i>	343
Глава 14	
Культура и государство	344
Массовая культура	345
Контркультура. Субкультура	348
Культура в тоталитарном и демократическом режиме	350
Культурная катастрофа России	353
ЮНЕСКО	355
<i>Вопросы и задания</i>	357
<i>Литература</i>	357
<i>Приложение</i>	358
<i>Словарь терминов</i>	381

РАЗДЕЛ 5

Программа курса	387
Содержание курса	393
Примерная тематика контрольных вопросов, рефератов, дискуссий по курсу МХК	408

Учебник

Ольга Андреева

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

Издание четвёртое