

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Светлоградский педагогический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины «Искусство (МХК)»

для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.01 Дошкольное образование

Светлоград, 2014

ОДОБРЕНА

УТВЕРЖДАЮ

Предметной (цикловой) комиссией Заместитель директора

Протокол №1 от 29.08.2014 г. по учебной работе

Председатель ПЦК _____ Порублева И.Ю. _____ Стасенко Н.В.

**Программа рекомендована к применению на заседании методического
Совета ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж»**

Составитель: Карагачева О.В., преподаватель филологических дисциплин

Программа учебной дисциплины «Искусство (МХК)» разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №03-1180).

Пояснительная записка

Рабочая программа учебной дисциплины «Искусство (МХК)» предназначена для изучения мировой художественной культуры в учреждении среднего профессионального образования, реализующем образовательную программу среднего (полного) общего образования. За ее основу взята Примерная программа учебной дисциплины «Мировая художественная культура», разработанная Емохоновой Л.Г. и рекомендованная Министерством образования и науки Российской Федерации и Федеральным институтом развития образования.

Данная программа ориентирована на достижение следующих **целей**:

- **освоение знаний** о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
- **овладение умением** анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственные суждения;
- **использование приобретенных знаний и умений** для расширения кругозора, формирования собственной культурной среды;
- **развитие** чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;
- **воспитание** художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей мировой культуры.

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) дисциплина «Искусство (МХК)» изучается в учреждениях среднего профессионального образования при освоении специальностей гуманитарного профиля в объеме 78 аудиторных часов на протяжении двух семестров на первом курсе. Предусмотрена и внеаудиторная самостоятельная работа студентов (39 часов), в чем прослеживается тенденция к развитию познавательной активности обучающихся под руководством и контролем преподавателя.

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.

Содержание программы систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные обучающимися на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, истории в основной школе, а также формирует целостное представление о логике развития мировой художественной культуры в исторической перспективе, ее роли в жизни общества и индивида.

Изучение мировой художественной культуры направлено на воспитание у обучающихся художественно-эстетического вкуса, развитие толерантного отношения к миру, иным культурным традициям, понимание поведенческой мотивации представителей различных культур. При этом восприятие собственной национальной культуры сквозь призму мировой культуры позволяет более качественно оценить ее уникальность и значимость, способствует самоидентификации обучающихся.

Программа следует логике исторической линейности – от культуры первобытности до постмодернизма XX века и построена на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы.

В контексте каждого исторического стиля предусматривается знакомство с музыкой, театральным искусством, что позволяет обучающимся более масштабно осознать ха-

рактерные черты эпохи и культурных ареалов, прочувствовать атмосферу времени.

В программе рассматриваются стилистические нюансы оформления интерьеров (мебель, ткань, посуда, декоративные элементы, орнаменты) в рамках господствующего стиля или в контексте изучаемого культурно-исторического анклава.

Программа ориентирована на формирование у обучающихся общей культуры, мировоззрения, базовых компетентностей, на решение воспитательных и развивающих **задач** общего образования.

Содержание программы направлено на развитие навыков: самостоятельно осваивать текст учебника, сопоставлять и оценивать феномены культуры, устанавливать между ними несложные связи, определять собственное отношение к произведениям искусства. Формирование у обучающихся отношения к искусству как к творческой самореализации индивидуальности позволит наполнить уроки по мировой художественной культуре личностным смыслом.

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной дисциплины «Мировая художественная культура» контролю не подлежит.

В результате изучения данного курса обучающиеся должны **знать/понимать**:

- основные эпохи в художественном развитии человечества;
- культурные доминанты различных эпох и народов;
- основные стили и направления в мировой художественной культуре;
- роль и место классического наследия в художественной культуре современности;

• особенности художественной культуры современного человечества и её сложную структуру;

- выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох;
- основные художественные музеи России и мира.

В результате изучения данного курса обучающиеся должны **уметь**:

- отличать произведения искусства различных стилей;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных эпох и народов;

• объяснять непреходящую роль классики для духовного развития современного человека;

• показать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в мировой художественной культуре;

• сформулировать свое оценочное суждение о популярных жанрах современного искусства;

• пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её.

В результате изучения данного курса обучающиеся должны **использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни** для:

- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
- самостоятельного художественного творчества.

Тематический план учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Макс. учебная нагрузка студента	Самост. учебная нагрузка студента	Обязат. учебная нагрузка		
			всего	занятия на уроках	лабор., практич. занятия
Введение	2	-	2	2	-
Раздел 1. Художественная культура первобытного мира	4	-	4	4	-
Тема 1.1. Миф – основа ранних представлений о мире	2	-	2	2	-
Тема 1.2. Художественный образ в первобытном искусстве	2	-	2	2	-
Раздел 2. Художественная культура Древнего мира	18	10	8	6	2
Тема 2.1. Месопотамия	2	-	2	2	-
Тема 2.2. Древний Египет	8	6	2	2	-
Тема 2.3. Древняя Америка	2	-	2	2	-
Тема 2.4. Крито-микенская культура	6	4	2	-	2
Раздел 3. Художественная культура Востока	6	-	6	6	-
Тема 3.1. Древняя Индия	2	-	2	2	-
Тема 3.2. Древний Китай	2	-	2	2	-
Тема 3.3. Древняя Япония	2	-	2	2	-
Раздел 4. Античная культура	10	4	6	4	2
Тема 4.1. Древняя Греция	8	4	4	2	2
<i>Эстетика равновесия сил – основа греческой античности. Греческий храм. Греческий рельеф.</i>	4	2	2	2	-
<i>Греческая скульптура. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного декора.</i>	4	2	2	-	2
Тема 4.2. Древний Рим	2	-	2	2	-
Раздел 5. Раннехристианское искусство	2	-	2	2	-
Тема 5.1. Раннехристианский храм. Раннехристианская символика	2	-	2	2	-
Раздел 6. Художественная культура Средних веков	11	5	6	4	2
Тема 6.1. Византия и Древняя Русь	9	5	4	2	2
<i>Византийский стиль в архитектуре. Порядок размещения декора – свидетельство единства Церкви земной и небесной. Стилистическое многообразие древнерусских крестово-купольных храмов.</i>	4	2	2	2	-

<i>Византийский стиль в иконописи. Образ Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Московская школа иконописи. Андрей Рублев.</i>	5	3	2	-	2
Тема 6.2. Культура Западной Европы	2	-	2	2	-
Раздел 7. Новое искусство	2	-	2	2	-
Тема 7.1. Зарождение гуманистического мировоззрения в Италии	2	-	2	2	-
Раздел 8. Арабо-мусульманская культура	2	-	2	2	-
Тема 8.1. Арабо-мусульманские архитектура и орнаментальный декор	2	-	2	2	-
Раздел 9. Художественная культура эпохи Возрождения	16	6	10	4	6
Тема 9.1. Возрождение в Италии	12	6	6	2	4
<i>Гуманизм – основа культуры Возрождения. Раннее Возрождение во Флоренции. Новое пространственно-временное восприятие мира.</i>	4	2	2	2	-
<i>Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. Новая красота и магия пространства. Скульптура.</i>	4	2	2	-	2
<i>Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Переход от «строного письма» к мадригалу.</i>	4	2	2	-	2
Тема 9.2. Северное Возрождение	4	-	4	2	2
<i>Специфика Северного Возрождения. Смеховой характер Возрождения в Нидерландах. Мистический характер Возрождения в Германии.</i>	2	-	2	2	-
<i>Светский характер французского Ренессанса. Театр Уильяма Шекспира – энциклопедия человеческих страстей.</i>	2	-	2	-	2
Раздел 10. Художественная культура XVII века	12	6	6	4	2
Тема 10.1. Барокко	4	-	4	2	2
<i>Стили и направления в искусстве Нового времени. Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Архитектурные ансамбли Рима. Специфика русского барокко.</i>	2	-	2	2	-
<i>Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи.</i>	-	-	2	-	2
Тема 10.2. Классицизм	8	6	2	2	-
Раздел 11. Художественная культура XVIII – первой половины XIX века	8	-	8	6	2

Тема 11.1. Рококо	2	-	2	2	-
Тема 11.2. Неоклассицизм, ампир	4	-	4	2	2
<i>Эстетика Просвещения в музыке.</i>	-	-	2	2	-
<i>Эстетика Просвещения в архитектуре. Интерьеры классицизма и ампира.</i>	-	-	2	-	2
Тема 11.3. Романтизм	2	-	2	2	-
Раздел 12. Художественная культура второй половины XIX века	12	6	6	-	6
Тема 12.1. Реализм	4	-	4	-	4
<i>Социальная тематика в живописи. Русская школа реализма. Передвижники. Русская пейзажная живопись.</i>	2	-	2	-	2
<i>Направления в развитии русской музыки. «Могучая кучка». Социально-историческая тема и лирико-психологическое начало в музыке.</i>	2	-	2	-	2
Тема 12.2. Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм	8	6	2	-	2
Раздел 13. Художественная культура конца XIX – XX веков	10	2	8	6	2
Тема 13.1. Модерн	2	-	2	2	-
Тема 13.2. Модернизм	2	-	2	-	2
Тема 13.3. Синтез в искусстве XX века	2	-	2	2	-
Тема 13.4. Постмодернизм	4	2	2	2	-
Дифференцированный зачет	2	-	2	-	2
ИТОГО:	117	39	78	52	26

Содержание учебной дисциплины

Введение

В результате изучения введения обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятие «художественная культура»;
- основные виды духовной деятельности людей;
- виды искусства;
- понятие «художественный образ».

В результате изучения введения обучающиеся должны **уметь**:

- различать основные виды духовной деятельности людей;
- разграничивать и характеризовать виды искусства.

Понятие «художественная культура». Основные виды духовной деятельности людей. Искусство как один из способов познания окружающего мира. Пространственные и временные виды искусства. Художественный образ – основное средство отражения чувственного познания мира.

Раздел 1. Художественная культура первобытного мира

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «миф», «ритуал»;
- космогонические мифы;
- модели мира и связанные с ними древние образы (мировое древо, мировая гора, дорога);
- значение чисел в мифопоэтической традиции;
- художественный образ в первобытном искусстве.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- различать модели мира и связанные с ними древние образы;
- характеризовать значение чисел.

Тема 1.1. Миф – основа ранних представлений о мире

Миф – основа ранних представлений о мире. Космогонические мифы. Формирование вертикальной и горизонтальной космических моделей мира. Древние образы: мировое древо, мировая гора, дорога. Значение чисел в мифопоэтической традиции. Магический ритуал как способ иллюзорного овладения миром. *Обряд плодородия – воспроизведение первичного мифа. «Великий выход» – ритуал воскрешения египетского бога растительности Осириса. «Великий идол» («Тируппавей») – индуистский обряд воздействия на плодородие и процветание природы. Славянские земледельческие обряды. Святки. Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. Зарождение искусства.*

Тема 1.2. Художественный образ в первобытном искусстве

Художественный образ в первобытном искусстве: зверь, богиня-мать, человек. На- скальная живопись палеолита и мезолита в пещере Ласко. Геометрический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к форме. Образность архитектурных первоэлементов в комплексе Стонхенджа.

Раздел 2. Художественная культура Древнего мира

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «зиккурат», «монументализм», «декор», «некрополь»;
- сущность идеи Вечной жизни;

- особенности художественной культуры Древнего мира.
В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:
- отличать произведения искусства различных эпох и народов;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных эпох и народов.

Тема 2.1. Месопотамия

Архитектура Месопотамии как отражение мифов. Монументализм и красочность культовых сооружений. Зиккураты в Уре и Вавилоне. Глазурованный кирпич и скульптурный рельеф – основные средства внешнего и внутреннего декора дворцов и общественных сооружений. Тронный зал Южного дворца царя Навуходоносора в Вавилоне, Зал приемов во дворце царя Ашшурнасилпала II в Кальху, парадные ворота дворца царя Саргона II в Дур-Шаррукине, Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. Реализм образов живой природы – специфика месопотамского изобразительного искусства.

Тема 2.2. Древний Египет

Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре и живописном декоре некрополей. Пирамиды в Гизе. Наземный поминальный храм Рамессеум в Карнаке (Фивы). Погребальные камеры в Долине царей. Предметы дворцового интерьера в некрополях фараонов. Гробница Тутанхамона в Долине царей.

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1. Древний Египет.

Тема 2.3. Древняя Америка

Жертвенный ритуал во имя жизни – основа культовой архитектуры и рельефа. Пирамида Солнца в Теотиуакане – прообраз храмовой архитектуры индейцев Месамерики. Храм бога Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке.

Тема 2.4. Крито-микенская культура

Крито-микенская архитектура и живописный декор как отражение мифа и окружающей мира. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в Микенах.

Практическое занятие № 1.

Внеаудиторная самостоятельная работа № 2. Крито-микенская культура.

Раздел 3. Художественная культура Востока

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «буддизм», «индуизм», «синтоизм»;
- особенности художественной культуры Востока.
В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:
- узнавать произведения искусства различных эпох и народов;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных эпох и народов;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре.

Тема 3.1. Древняя Индия

Культовые сооружения буддизма как символ космоса и божественного присутствия. Ступа в Санчи. Особенности буддийского рельефа. Фресковая роспись пещерных храмов Аджанты. Индуистский храм – мистический аналог тела-жертвы и священной горы. Особенности индуистской храмовой архитектуры и скульптурного декора. Храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо.

Тема 3.2. Древний Китай

Гармония инь и ян – основа китайской культуры. Архитектура как модель Вселенной. Древняя столица Чанлань – образец дворцовой застройки. Садово-парковое искусство.

Тема 3.3. Древняя Япония

Культ природы – кредо японской архитектуры. Святилище Аматэрасу в Исе. Японский дом – «прибежище пустоты». Японские сады – сплав мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Типы японских садов.

Раздел 4. Античная культура

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «античность», «акрополь», «эллинизм»;
- особенности античной культуры.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать произведения искусства различных эпох и народов;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных эпох и народов;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре.

Тема 4.1. Древняя Греция

Эстетика равновесия сил – основа греческой античности. Греческий храм – архитектурный образ союза людей и богов. Афинский Акрополь – идеал красоты Древней Греции. Парфенон – образец высокой классики и отражение мифологической, идеологической, эстетической программы афинского Акрополя. Греческий рельеф – пластический образ синтеза архитектурных форм и декора храма. Эволюция греческого рельефа от архаики до высокой классики. Метопы храма Афины в Селинунте. Метопы храма Зевса в Олимпии. Метопы и ионический фриз Парфенона в Афинах. Греческая скульптура – художественное воплощение мироощущения древних греков. Эволюция греческой скульптуры от архаики до поздней классики. Куроры и коры. Статуя Диадумена – образец геометрического стиля Поликлета. Скульптура Фидия – вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. Скопас. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного декора. Алтарь Зевса в Пергаме. Родосская школа: Лаокоон, Ника Самофракийская. Сюжетный характер греческой вазописи. Человек и рок в древнегреческом театре. Миф об Атридах. Эсхил. «Орестея». Софокл. «Электра». Еврипид. «Электра».

Практическое занятие № 2.

Внеаудиторная самостоятельная работа № 3. Древняя Греция.

Тема 4.2. Древний Рим

Архитектура как зеркало величия государства. Римская ячейка – модуль римской архитектуры. Специфика римского градостроительства. Пантеон – образец синтеза греческих и римских строительных идеалов. Архитектура, декор, мебель римского дома. Дом Веттиев в Помпеях. Вилла Армерина на Сицилии. Скульптурный портрет.

Раздел 5. Раннехристианское искусство

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «ротонда», «базилика»;
- особенности раннехристианского искусства.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- различать базилику и ротонду, называть их особенности;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных эпох и народов;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 5.1. Раннехристианский храм. Раннехристианская символика

Типы раннехристианских храмов: ротонда и базилика. Мозаичный декор. Мавзолей Констанции в Риме. Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне. Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме. Христианская символика.

Раздел 6. Художественная культура Средних веков

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «иконопись», «орнаментальность», «ренессанс»;
- особенности византийского стиля в архитектуре и иконописи.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для Византии и Древней Руси, а также для культуры Западной Европы;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 6.1. Византия и Древняя Русь

Византийский стиль в архитектуре. Центральнo-купольная базилика Св. Софии в Константинополе – модель Космоса. Эстетика парения – основа архитектуры крестовo-купольного византийского храма. Порядок размещения декора – свидетельство единства Церкви земной и небесной. Церковь Санта-Мария дельАммеральо (Марторана) в Палермо.

Стилистическое многообразие древнерусских крестовo-купольных храмов (киевская, владими́ро-суздальская, новгородская, московская школы). Ренессансные тенденции в архитектуре Архангельского собора Московского Кремля. *Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в селе Коломенском. Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Софии в Константинополе.*

Византийский стиль в иконописи. Образ Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Московская школа иконописи. Андрей Рублев. Икона «Троица» – символ национального единения. *Высокий русский иконостас – символ становления Церкви воинствующей и связи Ветхого и Нового Заветов. Знаменный распев.* Орнаментальность русского искусства в деревянной резьбе, мебели, шитье, изделиях прикладного искусства – синтез византийских и национальных традиций.

Практическое занятие № 3.

Внеаудиторная самостоятельная работа № 4. Византия и Древняя Русь.

Тема 6.2. Культура Западной Европы

«Каролингское Возрождение». Архитектура и декор дороманских культовых зданий. Капелла Карла Великого в Ахене. Базилика Сен-Мишель де Кюкса в Лангедоке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Энергия роста – кредо западноевропейской архитектуры. Отображение жизни человека Средних веков в архитектуре, каменном и фресковом декоре романских монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Готический храм – образ мира. Архитектура, скульптура, витраж – символ связи Ветхого и Нового Заветов. Собор Нотр-Дам в Шартре. *Григорианский хорал.* Эволюция стилистических черт Средневековья в интерьере замков (мебель, шпалеры, из-

делия прикладного искусства) и одежде. *Книжная миниатюра.*

Раздел 7. Новое искусство

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятие «гуманизм»;
- особенности Нового искусства.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для Нового искусства;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 7.1. Зарождение гуманистического мировоззрения в Италии

Зарождение гуманистического мировоззрения в Италии. Античный принцип «подражать природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл в верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи. Музыкальное течение Арс нова. Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в Генте.

Раздел 8. Арабо-мусульманская культура

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятие «мечеть»;
- особенности Нового искусства.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для арабо-мусульманской культуры;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 8.1. Арабо-мусульманские архитектура и орнаментальный декор

Образ мусульманского рая в архитектуре и орнаментальном декоре мечетей и мавзолеев. Купольная мечеть Куббат-ас-Сахра в Иерусалиме. Колонная мечеть Омейядов в Дамаске. Мавзолей Тадж-Махал в Агре. Образ мусульманского рая в архитектуре и декоре дворцов. Альгамбра в Гранаде. Персидская миниатюра.

Раздел 9. Художественная культура эпохи Возрождения

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «возрождение», «полифония»;
- особенности художественной культуры эпохи Возрождения.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, художником;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для художественной культуры эпохи Возрождения;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 9.1. Возрождение в Италии

Гуманизм – основа культуры Возрождения. Раннее Возрождение во Флоренции.

Новое пространственно-временное восприятие мира. Беноццо Гоццолли. Фресковый цикл «Шествие волхвов» в капелле дворца Медичи—Риккарди. Воплощение ренессансной идеи «идеального» города в архитектуре. Филиппо Брунеллески. Ренессансный реализм в живописи и скульптуре раннего Возрождения. Мазаччо. «Чудо со статиром» в капелле Бранкаччи церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции. Донателло. Статуя св. Георгия в церкви Ор Сан-Микеле во Флоренции. Рельеф «Пир Ирода» в Сиене. Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. Новая красота и магия пространства. Леонардо да Винчи. «Мадонна Литта», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). Рафаэль Санти. «Обручение Марии». Образ Мадонны – идеальный сплав христианских и языческих представлений о красоте. «Сикстинская Мадонна». Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Образ человека-борца. Статуя Давида. Особенности венецианской школы живописи. Тициан. «Вакх и Ариадна», «Св. Себастьян», «Пастух и нимфа». Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Переход от «строганого письма» к мадригалу. Джованни да Палестрина. Карло Джезуальдо.
Практические занятия № 4-5.
Внеаудиторная самостоятельная работа № 5. Возрождение в Италии.

Тема 9.2. Северное Возрождение

Специфика Северного Возрождения. Смеховой характер Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва Карнавала и Поста». Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». Мистический характер Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры из серии «Апокалипсис»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Картина «Четыре апостола». Светский характер французского Ренессанса. Архитектура и интерьеры замка Франциска I и Генриха II в Фонтенбло как отражение новой эстетики. Театр Уильяма Шекспира – энциклопедия человеческих страстей.
Практическое занятие № 6.

Раздел 10. Художественная культура XVII века

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «просвещение», «барокко», «классицизм»;
- особенности художественной культуры XVII века.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для художественной культуры XVII века;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 10.1. Барокко

Стили и направления в искусстве Нового времени. Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Лоренцо Бернини. Архитектурные ансамбли Рима. Специфика русского барокко. Франческо Бартоломео Растрелли. Архитектура и декор интерьеров Екатерининского дворца в Царском Селе. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи. «Большой стиль» Питера Пауэла Рубенса. Микеланджело Караваджо. «Обращение апостола Павла». Рембрандт Харменс Ван Рейн. «Пир Валтасара». Диего Веласкес. «Христос в доме Марфы». Музыка барокко. Опера Клаудио Монтеверди. Concerto grosso Арканджело Корелли. Иоганн Себастьян Бах.
Практическое занятие № 7.

Тема 10.2. Классицизм

«Большой королевский стиль» Людовика XIV – сплав классицизма в архитектуре дворца и регулярного парка Версаля с барокко в оформлении интерьеров (мебель, гобелены, плафоны). Классицизм в изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. «Триумф Флоры». *Театр французского классицизма. Пьер Корнель. «Гораций». Жан Расин. «Андромаха». Комедии Мольера.*

Внеаудиторная самостоятельная работа № 6. Классицизм.

Раздел 11. Художественная культура XVIII – первой половины XIX века

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «рококо», «неоклассицизм», «ампир», «романтизм»;
- особенности художественной культуры XVIII – первой половины XIX века.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для художественной культуры XVIII – первой половины XIX века;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 11.1. Рококо

«Галантные празднества» Антуана Ватто. Интерьер рококо. Живописные пасторали Франсуа Буше.

Тема 11.2. Неоклассицизм, ампир

Эстетика Просвещения в музыке. Йозеф Гайдн. Вольфганг Амадей Моцарт. Людвиг ван Бетховен. Михаил Иванович Глинка. Эстетика Просвещения в архитектуре. Неоклассицизм и ампир в архитектурных ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже. Карл Иванович Росси. Площадь Искусств в Петербурге. Интерьеры классицизма и ампира. Жак Анж Габриэль. Малый Трианон в Версале. Карл Иванович Росси. Белый зал Михайловского дворца в Петербурге. Эстетика Просвещения в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». Франсиско Гойя. «Капричос». Классицистические каноны в русской академической живописи. Карл Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи».

Практическое занятие № 8.

Тема 11.3. Романтизм

Романтический идеал и его воплощение в музыке. Национальные школы. Франц Шуберт. Рихард Вагнер. Гектор Берлиоз. Иоганнес Брамс. Живопись романтизма. Ее роль в оформлении жилого интерьера. Величественное в немецкой пейзажной живописи. Каспар Давид Фридрих. «Меловые скалы на острове Рюген».

Раздел 12. Художественная культура второй половины XIX века

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «реализм», «импрессионизм», «символизм», «постимпрессионизм»;
- особенности художественной культуры второй половины XIX века.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для художественной культуры второй половины XIX века;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 12.1. Реализм

Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». Оноре Домье. Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. Передвижники. Илья Ефимович Репин. «Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». *Русская пейзажная живопись. Алексей Кондратьевич Саврасов. «Грачи прилетели». Исаак Ильич Левитан. «Над вечным покоем».* Национальный стиль «*larusse*» в культовой и гражданской архитектуре. Альфред Александрович Парланд. Церковь Воскресения («Спасна-крови») в Петербурге. Николай Иванович Поздеев. Дом Игумнова в Москве. Стиль бирдермайер в оформлении европейских интерьеров. *Направления в развитии русской музыки. «Могучая кучка». Социальная тема в музыке Модеста Петровича Мусоргского. Обращение к русскому обряду как проявление народности в музыке Николая Андреевича Римского-Корсакова. Историческая тема в музыке Александра Порфирьевича Бородина. Лирико-психологическое начало в музыке Петра Ильича Чайковского.*
Практические занятия № 9-10.

Тема 12.2. Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм

Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Осенний день в Аржантее». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города Кале». *Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. Эстетика «findesiecle». Роман Шарля Мари Гюисманса «Наоборот». Символизм в живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»).* Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Радующиеся».
Практическое занятие № 11.
Внеаудиторная самостоятельная работа № 7. Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм

Раздел 13. Художественная культура конца XIX – XX веков

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «модерн», «модернизм», «постмодернизм»;
- особенности художественной культуры конца XIX – XX веков.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для художественной культуры второй половины XIX века;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 13.1. Модерн

Культ абсолютной красоты в искусстве модерна. Знаковое выражение стиля. Единство художественного образа – кредо стиля модерн. Антонио Гауди. Дом Батло в Барселоне. Федор Осипович Шехтель. Особняк А. В. Морозова в Москве. Мифотворчество – характерная черта русского модерна в живописи. Михаил Александрович Врубель. «Фауст». Триптих. *Русский модерн в музыке. Александр Николаевич Скрябин.*

Тема 13.2. Модернизм

Художественные течения модернизма в живописи. Новое видение красоты: агрессия цвета в фовизме Анри Матисса; деформация форм в кубизме Пабло Пикассо; отказ от изобразительности в абстракционизме Василия Васильевича Кандинского; иррационализм подсознательного в сюрреализме Сальвадора Дали. Модернизм в архитектуре. *Конструктивизм Шарля Эдуара Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси.* Советский конструктивизм Владимира Евграфовича Татлина. Башня III Интернационала. «Органическая» архитектура Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над водопадом» в Бер-Ране. *Модернизм в музыке. Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония Антона фон Веберна. «Новая простота» Сергея Сергеевича Прокофьева. Философская музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Полистилистика Альфреда Гарриевича Шнитке.* Стиль Ар Деко в архитектуре и декоре.

Практическое занятие № 12.

Тема 13.3. Синтез в искусстве XX века

Театральная культура: режиссерский театр Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Московский Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». Эпический театр Бертольта Брехта. «Добрый человек из Сычуани». Условный театр Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Спектакль по пьесе Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец «Потемкин». Роберто Росселлини. «Рим – вечный город».

Тема 13.4. Постмодернизм

Постмодернистское мировосприятие – возвращение к мифологическим истокам. Новые виды массового искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите крышку перед открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 500». Сальвадор Дали. Зал Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. Перформанс «Хасидский Дюшан». Архитектура и интерьер постмодернизма. *Внеаудиторная самостоятельная работа № 8. Постмодернизм.*

Практическое занятие № 13. Дифференцированный зачет.

Список литературы и средств обучения

Основная литература

1. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: Уч. пособие для СПО / Л.Г.Емохонова. – М., 2011.
2. Искусство: энциклопедический словарь школьника / Сост. П.Кошель. – М., 2000.

Дополнительная литература

3. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика / Л.И.Акимова. – СПб., 2007.
4. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика / Л.И.Акимова. – СПб., 2007.
5. Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века / М.Альбанезе. – М., 2003.
6. Андреева Е.Ю. Постмодернизм / Е.Ю.Андреева. – СПб., 2007.
7. Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н.Бенуа. – М., 1998.
8. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М., 2000.
9. Герман М.Ю. Модернизм / М.Ю.Герман. – СПб., 2005.
10. Данилова И.Е. Итальянский город XV века. Реальность, миф, образ / И.Е.Данилова. – М., 2000.
11. Даниэль С.М. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи / С.М.Даниэль. – СПб., 2000.
12. Даниэль С.М. Рококо / С.М.Даниэль. – СПб., 2007.
13. Емохонова Л.Г. Художественная культура буддизма / Л.Г.Емохонова. – М., 2007.
14. Емохонова Л.Г. Художественная культура ислама / Л.Г.Емохонова. – М., 2007.
15. Искусство: в 3 ч. / Под ред. М.В.Алпатов. – М., 1987—1989.
16. История красоты / Под общ.ред. У.Эко. – М., 2005.
17. История уродства / Под общ.ред. У.Эко. – М., 2007.
18. Китай. Земля небесного дракона / Под общ.ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001.
19. Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г.С.Колпакова. – СПб., 2005.
20. Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси. Домонгольский период / Г.С.Колпакова. – СПб., 2007.
21. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун. – М., 2012.
22. Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия / В.Г.Лисовский. – СПб., 2007.
23. Мифы и легенды народов мира. Древний мир / Сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000.
24. Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / Сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000.
25. Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / Сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000.
26. Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / А.А.Нейхардт. – М., 2012.
27. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья / Ц.Г.Нессельштраус. – СПб., 2000.
28. Русская живопись: энциклопедия / Под ред. Г.П.Конечна. – М., 2003.
29. Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М. 2001.
30. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / Д.В.Сарабьянов. – М., 2001.
31. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV – XV века / А.В.Степанов. – СПб., 2005.
32. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / А.В.Степанов.

– СПб., 2007.

33. *Фрэзер Д.Д.* Золотая ветвь / Д.Д.Фрэзер. – М., 2003.

34. Энциклопедия искусства XX века / Сост. О.Б.Краснова. – М., 2003.

Интернет-ресурсы

Коллекция «Мировая художественная культура» <http://artclassic/edu.ru>

Музыкальная коллекция <http://music.edu.ru>

Архитектура России <http://www.archi.ru>

«Культура России» <http://www.russianculture.ru>

Музеи России <http://www.museum.ru>

Antiqua - энциклопедия древнегреческой и римской мифологии

<http://www.greekroman.ru>

Archi-tec.ru – история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура

<http://www.archi-tec.ru>

ARHTYX.ru. Всеобщая история искусств <http://www.artyx.ru>

Belcanto.Ru – в мире оперы <http://www.belcanto.ru>

Классическая музыка <http://www.classic-music.ru>

Мировое искусство <http://www.world.art>

Архитектура Москвы: материалы для занятий по москвоведению [http://e-](http://e-project.ru/mos/)

[project.ru/mos/](http://e-project.ru/mos/)

Виртуальная картинная галерея Александра Петрова <http://petrov-gallery.narod.ru>

Виртуальный каталог икон <http://www.wco.ru/icons/>

Виртуальный музей живописи <http://www.museum-online.ru>

Виртуальный музей Лувр <http://louvre.historic.ru>

Государственный Русский музей <http://www.rusmuseum.ru>

Государственная Третьяковская галерея <http://www.tretyakov.ru>

Государственный Эрмитаж <http://www.hermitagemuseum.org>

Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное приложение к учебнику по

МХК <http://www.mhk.spb.ru>

Замки Европы <http://www.castles.narod.ru>

Импрессионизм <http://.impressionism.ru>

История изобразительного искусства <http://www.arthistory.ru/>

Московский Кремль: виртуальная экскурсия <http://www.moscowkremlin.ru>

Музеи Московского Кремля <http://www.kremlin.museum.ru>

Народы и религии мира <http://www.cbook.ru/peoples/>

Репин Илья Ефимович <http://www.ilyarepin.org.ru>

Российская история в зеркале изобразительного искусства

http://www.sgu.ru/rus_hist/

Современная мировая живопись <http://www.wm-painting.ru>

Энциклопедия Санкт-Петербурга <http://www.ensspb.ru>

Блок теоретических занятий

Введение

1. Понятие «художественная культура».
2. Основные виды духовной деятельности людей. Искусство как один из способов познания окружающего мира.
3. Пространственные и временные виды искусства.
4. Художественный образ – основное средство отражения чувственного познания мира.

Литература: 1, 2, 33

Тема 1.1. Миф – основа ранних представлений о мире

1. Миф – основа ранних представлений о мире.
2. Космогонические мифы.
3. Формирование вертикальной и горизонтальной космических моделей мира. Древние образы: мировое древо, мировая гора, дорога. Значение чисел в мифопоэтической традиции.
4. Магический ритуал как способ иллюзорного овладения миром. *Обряд плодородия – воспроизведение первичного мифа. «Великий выход» – ритуал воскрешения египетского бога растительности Осириса.*
5. *«Великий идол» («Тируппавей») – индуистский обряд воздействия на плодородие и процветание природы.*
6. *Славянские земледельческие обряды. Святки. Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. Зарождение искусства.*

Литература: 1, 2, 33

Тема 1.2. Художественный образ в первобытном искусстве

1. Художественный образ в первобытном искусстве: зверь, богиня-мать, человек.
2. Наскальная живопись палеолита и мезолита в пещере Ласко.
3. Геометрический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к форме.
4. Образность архитектурных первоэлементов в комплексе Стоунхенджа.

Литература: 1, 2, 15, 23, 33

Тема 2.1. Месопотамия

1. Архитектура Месопотамии как отражение мифов. Монументализм и красочность культовых сооружений.
2. Зиккураты в Уре и Вавилоне.
3. Глазурованный кирпич и скульптурный рельеф – основные средства внешнего и внутреннего декора дворцов и общественных сооружений. Тронный зал Южного дворца царя Навуходоносора в Вавилоне, Зал приемов во дворце царя Ашшурнасирапала II в Кальху, парадные ворота дворца царя Саргона II в Дур-Шаррукине, Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне.
4. Реализм образов живой природы – специфика месопотамского изобразительного искусства.

Литература: 1, 2, 15, 23, 33

Тема 2.2. Древний Египет

1. Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре и живописном декоре некрополей.
2. Пирамиды в Гизе.
3. Наземный поминальный храм Рамессеум в Карнаке (Фивы).

4. Погребальные камеры в Долине царей. Предметы дворцового интерьера в некрополях фараонов. Гробница Тутанхамона в Долине царей.
Литература: 1, 2, 15, 23, 33

Тема 2.3. Древняя Америка

1. *Жертвенный ритуал во имя жизни – основа культовой архитектуры и рельефа.*
 2. *Пирамида Солнца в Теотиуакане – прообраз храмовой архитектуры индейцев Месамерики.*
 3. *Храм бога Уицилопочтли в Теночтитлане.*
 4. *Комплекс майя в Паленке.*
- Литература: 1, 2, 15, 23, 33

Тема 3.1. Древняя Индия

1. *Культовые сооружения буддизма как символ космоса и божественного присутствия.*
 2. *Ступа в Санчи.*
 3. *Особенности буддийского рельефа.*
 4. *Фресковая роспись пещерных храмов Аджанты.*
 5. *Индуистский храм – мистический аналог тела-жертвы и священной горы.*
 6. *Особенности индуистской храмовой архитектуры и скульптурного декора.*
- Храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо.*
Литература: 1, 2, 5, 8, 13-15, 23,33

Тема 3.2. Древний Китай

1. *Гармония инь и ян – основа китайской культуры.*
 2. *Архитектура как модель Вселенной.*
 3. *Древняя столица Чанлань – образец дворцовой застройки.*
 4. *Садово-парковое искусство.*
- Литература: 1, 2, 15, 18, 23,33

Тема 3.3. Древняя Япония

1. *Культ природы – кредо японской архитектуры.*
 2. *Святынище Аматаэрасу в Исе.*
 3. *Японский дом – «прибежище пустоты».*
 4. *Японские сады – сплав мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Типы японских садов.*
- Литература: 1, 2, 15, 23

Тема 4.1. Древняя Греция

1. *Эстетика равновесия сил – основа греческой античности.*
2. *Греческий храм – архитектурный образ союза людей и богов.*
3. *Афинский Акрополь – идеал красоты Древней Греции.*
4. *Парфенон – образец высокой классики и отражение мифологической, идеологической, эстетической программы афинского Акрополя.*
5. *Греческий рельеф – пластический образ синтеза архитектурных форм и декора храма. Эволюция греческого рельефа от архаики до высокой классики.*
6. *Метопы храма Афины в Селинунте. Метопы храма Зевса в Олимпии. Метопы и ионический фриз Парфенона в Афинах.*
7. *Человек и рок в древнегреческом театре. Миф об Атридах. Эсхил. «Орестея». Софокл. «Электра». Еврипид. «Электра».*

Литература: 1-4, 15, 21, 23, 26, 33

Тема 4.2. Древний Рим

1. Архитектура как зеркало величия государства. Римская ячейка – модуль римской архитектуры.
2. Специфика римского градостроительства. Пантеон – образец синтеза греческих и римских строительных идеалов.
3. *Архитектура, декор, мебель римского дома. Дом Веттиев в Помпеях. Вилла Армерина на Сицилии.*
4. *Скульптурный портрет.*

Литература: 1, 2, 15, 23, 26, 33

Тема 5.1. Раннехристианский храм. Раннехристианская символика

1. *Типы раннехристианских храмов: ротонда и базилика.*
2. *Мозаичный декор.*
3. *Мавзолей Констанции в Риме. Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне.*
4. *Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме.*
5. *Христианская символика.*

Литература: 1, 2, 15, 24, 33

Тема 6.1. Византия и Древняя Русь

1. Византийский стиль в архитектуре.
2. Центральнo-купольная базилика Св. Софии в Константинополе – модель Космоса. Эстетика парения – основа архитектуры крестово-купольного византийского храма. Порядок размещения декора – свидетельство единства Церкви земной и небесной. Церковь Санта-Мария дельАммеральо (Марторана) в Палермо.
3. Стилистическое многообразие древнерусских крестово-купольных храмов (киевская, владими́ро-суздальская, новгородская, московская школы).
4. Ренессансные тенденции в архитектуре Архангельского собора Московского Кремля.
5. *Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в селе Коломенском.*
6. *Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Софии в Константинополе.*

Литература: 1, 2, 15, 19, 20, 25, 28, 33

Тема 6.2. Культура Западной Европы

1. *«Каролингское Возрождение». Архитектура и декор дороманских культовых зданий. Капелла Карла Великого в Ахене. Базилика Сен-Мишель де Кюкса в Лангедоке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере.*
2. Энергия роста – кредо западноевропейской архитектуры. Отображение жизни человека Средних веков в архитектуре, каменном и фресковом декоре романских монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере.
3. Готический храм – образ мира. Архитектура, скульптура, витраж – символ связи Ветхого и Нового Заветов. Собор Нотр-Дам в Шартре.
4. *Григорианский хорал.*
5. Эволюция стилистических черт Средневековья в интерьере замков (мебель, шпалеры, изделия прикладного искусства) и одежде.
6. *Книжная миниатюра.*

Литература: 1, 2, 15-17, 24, 27, 33

Тема 7.1. Зарождение гуманистического мировоззрения в Италии

1. *Зарождение гуманистического мировоззрения в Италии.*
 2. *Античный принцип «подражать природе» в живописи.*
 3. *Джотто. Фресковый цикл в верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи.*
 4. *Музыкальное течение Арс нова. Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в Генте.*
- Литература: 1, 2, 10, 15-17, 22, 24, 27, 31, 33

Тема 8.1. Арабо-мусульманские архитектура и орнаментальный декор

1. *Образ мусульманского рая в архитектуре и орнаментальном декоре мечетей и мавзолеев. Купольная мечеть Куббат-ас-Сахра в Иерусалиме. Колонная мечеть Омейядов в Дамаске.*
 2. *Мавзолей Тадж-Махал в Агре.*
 3. *Образ мусульманского рая в архитектуре и декоре дворцов.*
 4. *Альгамбра в Гранаде.*
 5. *Персидская миниатюра.*
- Литература: 1, 2, 14, 15, 33

Тема 9.1. Возрождение в Италии

1. Гуманизм – основа культуры Возрождения.
 2. Раннее Возрождение во Флоренции. Новое пространственно-временное восприятие мира. Беноццо Гоццолли. Фресковый цикл «Шествие волхвов» в капелле дворца Медичи - Риккарди.
 3. Воплощение ренессансной идеи «идеального» города в архитектуре. Филиппо Брунеллески.
 4. Ренессансный реализм в живописи и скульптуре раннего Возрождения. Мазаччо. «Чудо со статиром» в капелле Бранкаччи церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции. Донателло. Статуя св. Георгия в церкви Ор Сан-Микеле во Флоренции. Рельеф «Пир Ирода» в Сиене.
- Литература: 1, 2, 10, 15-17, 22, 24, 31-33

Тема 9.2. Северное Возрождение

1. *Специфика Северного Возрождения.*
 2. *Смеховой характер Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужсицкий). «Битва Карнавала и Поста». Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу».*
 3. *Мистический характер Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры из серии «Апокалипсис»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Картина «Четыре апостола».*
- Литература: 1, 2, 15-17, 24

Тема 10.1. Барокко

1. Стили и направления в искусстве Нового времени.
 2. Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Лоренцо Бернини.
 3. Архитектурные ансамбли Рима.
 4. Специфика русского барокко. Франческо Бартоломео Растрелли. Архитектура и декор интерьеров Екатерининского дворца в Царском Селе.
- Литература: 1, 2, 15-17, 25, 29

Тема 10.2. Классицизм

1. «Большой королевский стиль» Людовика XIV – сплав классицизма в архитектуре дворца и регулярного парка Версаля с барокко в оформлении интерьеров (мебель, gobelены, плафоны).

2. Классицизм в изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. «Триумф Флоры».

3. *Театр французского классицизма. Пьер Корнель. «Гораций». Жан Расин. «Андромаха». Комедии Мольера.*

Литература: 1, 2, 15-17, 24

Тема 11.1. Рококо

1. *«Галантные празднества» Антуана Ватто.*

2. *Интерьер рококо.*

3. *Живописные пасторали Франсуа Буше.*

Литература: 1, 2, 12, 15-17, 24

Тема 11.2. Неоклассицизм, ампи́р

1. *Эстетика Просвещения в музыке.*

2. *Йозеф Гайдн.*

3. *Вольфганг Амадей Моцарт.*

4. *Людвиг ван Бетховен.*

5. *Михаил Иванович Глинка.*

Литература: 1, 2, 12, 15, 29

Тема 11.3. Романтизм

1. *Романтический идеал и его воплощение в музыке. Национальные школы.*

2. *Франц Шуберт. Рихард Вагнер. Гектор Берлиоз. Иоганнес Брамс.*

3. Живопись романтизма. Ее роль в оформлении жилого интерьера. Величественное в немецкой пейзажной живописи. Каспар Давид Фридрих. «Меловые скалы на острове Рюген».

Литература: 1, 2, 15

Тема 13.1. Модерн

1. Культ абсолютной красоты в искусстве модерна. Знаковое выражение стиля.

2. Единство художественного образа – кредо стиля модерн. Антонио Гауди. Дом Батло в Барселоне. Федор Осипович Шехтель. Особняк А. В. Морозова в Москве.

3. Мифотворчество – характерная черта русского модерна в живописи. Михаил Александрович Врубель. «Фауст». Триптих.

4. *Русский модерн в музыке. Александр Николаевич Скрябин.*

Литература: 1, 2, 7, 11, 15, 28-30

Тема 13.3. Синтез в искусстве XX века

1. *Театральная культура: режиссерский театр Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Московский Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». Эпический театр Бертольта Брехта. «Добрый человек из Сычуани». Условный театр Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Спектакль по пьесе Николая Васильевича Гоголя «Ревизор».*

2. *Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец «Потемкин». Роберто Росселлини. «Рим – вечный город».*

Литература: 1, 2, 9, 15, 28-30, 34

Тема 13.4. Постмодернизм

1. Постмодернистское мировосприятие – возвращение к мифологическим истокам.
2. Новые виды массового искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите крышку перед открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 500». Сальвадор Дали. Зал Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. Перформанс «Хасидский Дюшан».
3. Архитектура и интерьер постмодернизма.

Литература: 1, 2, 6, 9, 15, 28, 29, 34

Блок практических занятий

Тема 2.4. Крито-микенская культура

1. *Крито-микенская архитектура и живописный декор как отражение мифа и окружающей среды.*
2. *Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите.*
3. *Дворец царя Агамемнона в Микенах.*

Литература: 1-4, 15, 21, 23, 26, 33

Тема 4.1. Древняя Греция

1. Греческая скульптура – художественное воплощение мироощущения древних греков.
2. Эволюция греческой скульптуры от архаики до поздней классики. Курсы и коры.
3. Статуя Диадумена – образец геометрического стиля Поликлета. Скульптура Фидия – вершина греческой пластики.
4. Новая красота поздней классики. Скопас. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме.
5. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного декора.
6. Алтарь Зевса в Пергаме.
7. Родосская школа: Лаокоон, Ника Самофракийская.
8. *Сюжетный характер греческой вазописи.*

Литература: 1-4, 15, 21, 23, 26, 33

Тема 6.1. Византия и Древняя Русь

1. Византийский стиль в иконописи.
2. Образ Спаса и святых в творчестве Феофана Грека.
3. Московская школа иконописи.
4. Андрей Рублев. Икона «Троица» – символ национального единения.
5. *Высокий русский иконостас – символ становления Церкви воинствующей и связи Ветхого и Нового Заветов.*
6. *Знаменный распев.*
7. Орнаментальность русского искусства в деревянной резьбе, мебели, шитье, изделиях прикладного искусства – синтез византийских и национальных традиций.

Литература: 1, 2, 15, 19, 20, 25, 28, 33

Тема 9.1. Возрождение в Италии

1. Высокое Возрождение.
2. Качественные изменения в живописи. Новая красота и магия пространства. Леонардо да Винчи. «Мадонна Литта», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). Рафаэль Санти. «Обручение Марии». Образ Мадонны – идеальный сплав христианских и языческих представлений о красоте. «Сикстинская Мадонна». Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Образ человека-борца. Статуя Давида. Особенности венецианской школы живописи. Тициан. «Вакх и Ариадна», «Св. Себастьян», «Пастух и нимфа».
3. *Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров.*
4. *Переход от «строгого письма» к мадригалу. Джованни да Палестрина. Карло Джезуальдо.*

Литература: 1, 2, 10, 15-17, 22, 24, 31-33

Тема 9.2. Северное Возрождение

1. Светский характер французского Ренессанса.
2. Архитектура и интерьеры замка Франциска I и Генриха II в Фонтенбло как отражение новой эстетики.
3. Театр Уильяма Шекспира – энциклопедия человеческих страстей.

Литература: 1, 2, 15-17, 24

Тема 10.1. Барокко

1. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи.
2. «Большой стиль» Питера Пауэла Рубенса. Микеланджело Караваджо. «Обращение апостола Павла». Рембрандт Харменс Ван Рейн. «Пир Валтасара». Диего Веласкес. «Христос в доме Марфы».

3. Музыка барокко. Опера Клаудио Монтеверди. Concertogrosso Арканджело Корелли. Иоганн Себастьян Бах.

Литература: 1, 2, 15-17, 25, 29

Тема 11.2. Неоклассицизм, ампи́р

1. Эстетика Просвещения в архитектуре.
2. Неоклассицизм и ампи́р в архитектурных ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже. Карл Иванович Росси. Площадь Искусств в Петербурге.

3. Интерьеры классицизма и ампи́ра. Жак Анж Габриэль. Малый Трианон в Версале. Карл Иванович Росси. Белый зал Михайловского дворца в Петербурге.

4. Эстетика Просвещения в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». Франсиско Гойя. «Капричос». Классцистические каноны в русской академической живописи. Карл Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи».

Литература: 1, 2, 7, 11, 15, 28-30

Тема 12.1. Реализм

1. Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнани». Оноре Домье. Серия «Судьи и адвокаты».

2. Русская школа реализма. Передвижники. Илья Ефимович Репин. «Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». Русская пейзажная живопись. Алексей Кондратьевич Саврасов. «Грачи прилетели». Исаак Ильич Левитан. «Над вечным покоем».

3. Национальный стиль «à la russe» в культовой и гражданской архитектуре. Альфред Александрович Парланд. Церковь Воскресения («Спас-на-крови») в Петербурге. Николай Иванович Поздеев. Дом Игумнова в Москве.

4. Стиль бидермайер в оформлении европейских интерьеров.

5. Направления в развитии русской музыки. «Могучая кучка». Социальная тема в музыке Модеста Петровича Мусоргского.

6. Обращение к русскому обряду как проявление народности в музыке Николая Андреевича Римского-Корсакова.

7. Историческая тема в музыке Александра Порфирьевича Бородина.

8. Лирико-психологическое начало в музыке Петра Ильича Чайковского.

Литература: 1, 2, 7, 11, 15-17, 28-30

Тема 12.2. Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм

1. Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Осенний день в Аржантее».

2. Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города Кале».
3. *Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси.*
4. *Эстетика «fin de siècle». Роман Шарля Мари Гюисманса «Наоборот».*
5. *Символизм в живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»).*
6. Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель».

Поль Гоген. «Радующиеся».

Литература: 1, 2, 15-17, 28-30

Тема 13.2. Модернизм

1. Художественные течения модернизма в живописи.
2. Новое видение красоты: агрессия цвета в фовизме Анри Матисса; деформация форм в кубизме Пабло Пикассо; отказ от изобразительности в абстракционизме Василия Васильевича Кандинского; иррационализм подсознательного в сюрреализме Сальвадора Дали.
3. Модернизм в архитектуре. *Конструктивизм Шарля Эдуара Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси.*
4. Советский конструктивизм Владимира Евграфовича Татлина. Башня III Интернационала.
5. «Органическая» архитектура Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над водопадом» в Бер-Ране.
6. *Модернизм в музыке. Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония Антона фон Веберна. «Новая простота» Сергея Сергеевича Прокофьева. Философская музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Полистилистика Альфреда Гарриевича Шнитке.*
7. Стиль Ар Деко в архитектуре и декоре.

Литература: 1, 2, 9, 11, 15-17, 28-30, 34

Дифференцированный зачет

Блок внеаудиторных самостоятельных работ

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов	Вид работы	Форма отчетности
1.	Древний Египет	6	Подготовка доклада	зачет
2.	Крито-микенская культура	4	Подготовка выступления	зачет
3.	Древняя Греция	4	Подготовка сообщения	зачет
4.	Византия и Древняя Русь	5	Подготовка доклада	зачет
5.	Возрождение в Италии	6	Подготовка выступления	зачет
6.	Классицизм	6	Подготовка сообщения	зачет
7.	Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм	6	Подготовка доклада	зачет
8.	Постмодернизм	2	Подготовка сообщения	зачет

Самостоятельная работа № 1

Тема. Древний Египет

Цель:ознакомить с особенностями художественной культуры Древнего Египта; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка доклада.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

1. Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре и живописном декоре некрополей (по выбору обучающихся):
 - пирамиды в Гизе;
 - наземный поминальный храм Рамессеум в Карнаке (Фивы);
 - погребальные камеры в Долине царей (предметы дворцового интерьера в некрополях фараонов; гробница Тутанхамона в Долине царей).

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
2. Составьте библиографию по теме доклада.
3. Разработайте план доклада.
4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
5. Подготовьте текст доклада.

Литература: 1, 2, 15, 23, 33

Самостоятельная работа № 2

Тема. Крито-микенская культура

Цель:ознакомить с особенностями крито-микенской художественной культуры; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка выступления.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

1. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите.
2. Дворец царя Агамемнона в Микенах.

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
 2. Составьте библиографию по теме выступления.
 3. Разработайте план выступления.
 4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
 5. Подготовьте текст выступления.
- Литература: 1-4, 15, 21, 23, 26, 33

Самостоятельная работа № 3

Тема. Древняя Греция

Цель: ознакомить с особенностями художественной культуры Древней Греции; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка сообщения.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

1. Человек и рок в древнегреческом театре.
2. Миф об Атридах.
3. Эсхил. «Орестея».
4. Софокл. «Электра».
5. Еврипид. «Электра».

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
 2. Составьте библиографию по теме сообщения.
 3. Разработайте план сообщения.
 4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
 5. Подготовьте текст сообщения.
- Литература: 1-4, 15, 21, 23, 26, 33

Самостоятельная работа № 4

Тема. Византия и Древняя Русь

Цель: ознакомить с особенностями художественной культуры Византии и Древней Руси; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка доклада.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

1. Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в селе Коломенском.
2. Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Софии в Константинополе.

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
 2. Составьте библиографию по теме доклада.
 3. Разработайте план доклада.
 4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
 5. Подготовьте текст доклада.
- Литература: 1, 2, 15, 19, 20, 25, 28, 33

Самостоятельная работа № 5

Тема. Возрождение в Италии

Цель:ознакомить с особенностями итальянской художественной культуры периода Возрождения; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка выступления.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

1. Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров.

2. Переход от «строгого письма» к мадригалу. Джованни да Палестрина. Карло Джезуальдо.

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
2. Составьте библиографию по теме выступления.
3. Разработайте план выступления.
4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
5. Подготовьте текст выступления.

Литература: 1, 2, 10, 15-17, 22, 24, 31-33

Самостоятельная работа № 6

Тема. Классицизм

Цель:ознакомить с особенностями художественной культуры периода классицизма; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка сообщения.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

1. Театр французского классицизма.
2. Пьер Корнель. «Гораций».
3. Жан Расин. «Андромаха».
4. Комедии Мольера.

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
2. Составьте библиографию по теме сообщения.
3. Разработайте план сообщения.
4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
5. Подготовьте текст сообщения.

Литература: 1, 2, 15-17, 24

Самостоятельная работа № 7

Тема. Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм

Цель:ознакомить с особенностями художественной культуры периода импрессионизма, символизма, постимпрессионизма; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка доклада.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

1. Импрессионизм в музыке.
2. Клод Дебюсси.
3. Эстетика «fin desiecle».
4. Роман Шарля Мари Гюисманса «Наоборот».
5. Символизм в живописи.
6. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»).

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
2. Составьте библиографию по теме доклада.
3. Разработайте план доклада.
4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
5. Подготовьте текст доклада.

Литература: 1, 2, 15-17, 28-30

Самостоятельная работа № 8

Тема. Постмодернизм

Цель: ознакомить с особенностями художественной культуры периода постмодернизма; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка сообщения.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

1. Постмодернистское мировосприятие – возвращение к мифологическим истокам.
2. Новые виды массового искусства и формы синтеза.
3. Сальвадор Дали. Зал Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе.

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
2. Составьте библиографию по теме сообщения.
3. Разработайте план сообщения.
4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
5. Подготовьте текст сообщения.

Литература: 1, 2, 6, 9, 15, 28, 29, 34

Примерные творческие задания (к дифференцированному зачету)

1. Сравните египетский Лабиринт фараона Аменемхета III и критский Лабиринт царя Миноса. Какую функцию они выполняли и каким образом отражен в их архитектуре и декоре?
2. Проведите сравнительный анализ месопотамских зиккуратов, египетских пирамид, храмов индейцев доколумбовой Америки с точки зрения их формы, декора, функционального назначения. Каким образом архитектура отражает основную идею культурного развития в регионе, воспроизводит космогонический миф.
3. Напишите рассказ от лица знатного римского патриция (матроны) с описанием собственного дома и городской застройки вблизи него.
4. Напишите рассказ в любом жанре, содержащий анализ архитектуры русских церквей, относящихся к различным региональным строительным школам: церковь Покрова на Нерли, церковь Петра и Павла в Кожевниках, Архангельский собор Московского Кремля, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.
5. Перенестись в эпоху Средневековья и составьте собственное жизнеописание в любом жанре, романской, готической, арабо-мусульманской культуры (на выбор).
6. Составьте описание «идеального» города, отвечающего вкусам итальянских гуманистов эпохи раннего Возрождения и французских энциклопедистов эпохи Просвещения. Найдите сходные черты в облике родного города, Москвы, Санкт-Петербурга, европейской столицы (по выбору).
7. Найдите сходства и различия в архитектуре раннехристианской, романской, готической, ренессансной базилик и колонной мечети. Для сравнения предлагаем рассмотреть базилики Сант-Аполлинаре ин Классе в Равенне, Нотр-Дам в Париже, Нотр-Дам в Реймсе, Сан-Лоренцо во Флоренции, мечеть Омейядов в Кордове.
8. Найдите символическую связь между тематикой фресок, Рафаэля, украшающих стены станцы делла Сеньятура, женскими аллегорическими фигурами в тондо на потолке и сюжетами прямоугольных композиций по углам свода. Дайте логическое обоснование размещению угловых картин.
9. Сравните изображение Страшного суда Микеланджело Буонарроти в Сикстинской капелле с одноименной фреской Джотто в капелле Скровеньи и определите различия в композиции, трактовке сюжета, образах.
10. Сделайте искусствоведческий разбор картин Питера Брейгеля Старшего (Мужицкого) из серии «Месяцы» (по выбору) по схеме: сюжет – композиция – колорит.
11. Каков, на ваш взгляд, главный прием художественной выразительности в архитектуре и изобразительном искусстве стран, стилистически объединенных понятием Северное Возрождение?
12. Выделите и опишите (с примерами) принцип, общий для изобразительного искусства итальянского и Северного Возрождения.
13. Проведите сравнительный анализ двух выбранных по желанию картин мастеров итальянского и Северного Возрождения. Как в них выражено мироощущение художников? Каковы особенности их композиции, техника исполнения, колорит. Предлагаются, например, темы: «Портрет в творчестве Леонардо да Винчи и Яна Ван Эйка», «Образ толпы в творчестве Якопо Тинторетто и Питера Брейгеля Старшего (Мужицкого)», «Тема конца света в творчестве Микеланджело Буонарроти и Альбрехта Дюрера».
14. Сравните живопись Сандро Боттичелли и Альбрехта Дюрера. Как в их творчестве отображена специфика переломной эпохи?
15. Каковы различия в архитектуре барокко и классицизма? В каком дворцово-парковом ансамбле взаимодействуют черты обоих стилей? Приведите примеры.
16. Какими средствами отображен один из самых драматических эпизодов Евангелия об отречении апостола Петра в музыке Иоганна Себастьяна Баха и живописи Рембрандта Харменса Ван Рейна?
17. Как социо-культурные доминанты эпохи отражены в картинах на сюжет «Возвращение блудного сына» у Рембрандта Харменса Ван Рейна и Жана Батиста Грёза?

18. Проведите сравнительный анализ картин, относящихся к реалистической живописи XVII в., и полотен художников-реалистов XIX в. (по выбору). Определите кредо обоих течений и найдите их принципиальное различие.

19. Найдите различия в изображении литературных сюжетов у художников-романтиков и художников-символистов (по выбору).

20. Проследите как изменялось понятие красоты в живописи конца XIX—XX века от импрессионизма до модернизма?

21. Проведите сравнительный анализ алтарных картин с изображением Мадонны, относящихся к разным стилям. Как алтарный образ отражает особенности мировосприятия своей эпохи? Для сравнения рекомендуем рассмотреть: «Мадонну в беседке из роз» Мартина Шонгауэра, «Мадонну канцлера Роллена» Яна Ван Эйка, «Мадонну в зелени» Рафаэля, «Мадонну Порто-Лигата» Сальвадора Дали.

22. Детально рассмотрите любое сооружение, построенное в эпоху постмодернизма. Найдите архитектурные «цитаты» и определите стиль, из которого они позаимствованы.

Примерные темы рефератов

1. Архитектурные памятники индейцев Древней Америки.
2. Архитектура древнего Китая.
3. Культ природы – кредо японской архитектуры.
4. Японский дом – «прибежище пустоты».
5. Японские сады – сплав мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма.
6. Образ Спаса и святых в творчестве Феофана Грека.
7. Андрей Рублев. Икона «Троица» – символ национального единения.
8. Альгамбра в Гранаде.
9. Микеланджело Караваджо.
10. Особенности венецианской школы живописи. Тициан.
11. Франческо Бартоломео Растрелли
12. Питер Пауэл Рубенс.
13. Рембрандт Харменсван Рейн.
14. Комедии Жана Батиста Мольера.
15. Михаил Иванович Глинка.
16. Карл Павлович Брюллов.
17. Рихард Вагнер.
18. Петр Ильич Чайковский.
19. Огюст Роден.
20. Винсент Ван Гог.
21. Поль Гоген.
22. Михаил Александрович Врубель.
23. Пабло Пикассо.
24. Сальвадор Дали.

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края
Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
«Светлоградский педагогический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины «Искусство (МХК)»
для специальности 44.02.01 Дошкольное образование

Светлоград, 2014

ОДОБРЕНА
Предметной (цикловой) комиссией
Протокол № 1 от 29.08.2014 г.
Председатель ПЦК _____ Порублева И.Ю.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по учебной работе
_____ Стасенко Н.В.

**Программа рекомендована к применению на заседании методического
Совета ГБОУ СПО «Светлоградский педагогический колледж»**

Составитель: Карагачева О.В., преподаватель филологических дисциплин

Программа учебной дисциплины «Искусство (МХК)» разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 №03-1180).

Пояснительная записка

Рабочая программа учебной дисциплины «Искусство (МХК)» предназначена для изучения мировой художественной культуры в учреждении среднего профессионального образования, реализующем образовательную программу среднего (полного) общего образования. За ее основу взята Примерная программа учебной дисциплины «Мировая художественная культура», разработанная Емохоновой Л.Г. и рекомендованная Министерством образования и науки Российской Федерации и Федеральным институтом развития образования.

Данная программа ориентирована на достижение следующих **целей**:

- **освоение знаний** о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;
- **овладение умением** анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственные суждения;
- **использование приобретенных знаний и умений** для расширения кругозора, формирования собственной культурной среды;
- **развитие** чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;
- **воспитание** художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении ценностей мировой культуры.

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) дисциплина «Искусство (МХК)» изучается в учреждениях среднего профессионального образования при освоении специальностей гуманитарного профиля в объеме 78 аудиторных часов на протяжении двух семестров на первом курсе. Предусмотрена и внеаудиторная самостоятельная работа студентов (39 часов), в чем прослеживается тенденция к развитию познавательной активности обучающихся под руководством и контролем преподавателя.

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня.

Содержание программы систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные обучающимися на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы, истории в основной школе, а также формирует целостное представление о логике развития мировой художественной культуры в исторической перспективе, ее роли в жизни общества и индивида.

Изучение мировой художественной культуры направлено на воспитание у обучающихся художественно-эстетического вкуса, развитие толерантного отношения к миру, иным культурным традициям, понимание поведенческой мотивации представителей различных культур. При этом восприятие собственной национальной культуры сквозь призму мировой культуры позволяет более качественно оценить ее уникальность и значимость, способствует самоидентификации обучающихся.

Программа следует логике исторической линейности – от культуры первобытности до постмодернизма XX века и построена на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы.

В контексте каждого исторического стиля предусматривается знакомство с музыкой, театральным искусством, что позволяет обучающимся более масштабно осознать ха-

рактерные черты эпохи и культурных ареалов, прочувствовать атмосферу времени.

В программе рассматриваются стилистические нюансы оформления интерьеров (мебель, ткань, посуда, декоративные элементы, орнаменты) в рамках господствующего стиля или в контексте изучаемого культурно-исторического анклава.

Программа ориентирована на формирование у обучающихся общей культуры, мировоззрения, базовых компетентностей, на решение воспитательных и развивающих **задач** общего образования.

Содержание программы направлено на развитие навыков: самостоятельно осваивать текст учебника, сопоставлять и оценивать феномены культуры, устанавливать между ними несложные связи, определять собственное отношение к произведениям искусства. Формирование у обучающихся отношения к искусству как к творческой самореализации индивидуальности позволит наполнить уроки по мировой художественной культуре личностным смыслом.

В программе курсивом выделен материал, который при изучении учебной дисциплины «Мировая художественная культура» контролю не подлежит.

В результате изучения данного курса обучающиеся должны **знать/понимать**:

- основные эпохи в художественном развитии человечества;
- культурные доминанты различных эпох и народов;
- основные стили и направления в мировой художественной культуре;
- роль и место классического наследия в художественной культуре современности;

• особенности художественной культуры современного человечества и её сложную структуру;

- выдающиеся памятники и произведения искусства различных эпох;
- основные художественные музеи России и мира.

В результате изучения данного курса обучающиеся должны **уметь**:

- отличать произведения искусства различных стилей;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных эпох и народов;

• объяснять непреходящую роль классики для духовного развития современного человека;

• показать на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в мировой художественной культуре;

• сформулировать свое оценочное суждение о популярных жанрах современного искусства;

• пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её.

В результате изучения данного курса обучающиеся должны **использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни** для:

- выбора путей своего культурного развития;
- организации личного и коллективного досуга;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
- самостоятельного художественного творчества.

Тематический план учебной дисциплины

Наименование разделов и тем	Макс. учебная нагрузка студента	Самост. учебная нагрузка студента	Обязат. учебная нагрузка		
			всего	занятия на уроках	лабор., практич. занятия
Введение	2	-	2	2	-
Раздел 1. Художественная культура первобытного мира	4	-	4	4	-
Тема 1.1. Миф – основа ранних представлений о мире	2	-	2	2	-
Тема 1.2. Художественный образ в первобытном искусстве	2	-	2	2	-
Раздел 2. Художественная культура Древнего мира	18	10	8	6	2
Тема 2.1. Месопотамия	2	-	2	2	-
Тема 2.2. Древний Египет	8	6	2	2	-
Тема 2.3. Древняя Америка	2	-	2	2	-
Тема 2.4. Крито-микенская культура	6	4	2	-	2
Раздел 3. Художественная культура Востока	6	-	6	6	-
Тема 3.1. Древняя Индия	2	-	2	2	-
Тема 3.2. Древний Китай	2	-	2	2	-
Тема 3.3. Древняя Япония	2	-	2	2	-
Раздел 4. Античная культура	10	4	6	4	2
Тема 4.1. Древняя Греция	8	4	4	2	2
<i>Эстетика равновесия сил – основа греческой античности. Греческий храм. Греческий рельеф.</i>	4	2	2	2	-
<i>Греческая скульптура. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного декора.</i>	4	2	2	-	2
Тема 4.2. Древний Рим	2	-	2	2	-
Раздел 5. Раннехристианское искусство	2	-	2	2	-
Тема 5.1. Раннехристианский храм. Раннехристианская символика	2	-	2	2	-
Раздел 6. Художественная культура Средних веков	11	5	6	4	2
Тема 6.1. Византия и Древняя Русь	9	5	4	2	2
<i>Византийский стиль в архитектуре. Порядок размещения декора – свидетельство единства Церкви земной и небесной. Стилистическое многообразие древнерусских крестово-купольных храмов.</i>	4	2	2	2	-

<i>Византийский стиль в иконописи. Образ Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Московская школа иконописи. Андрей Рублев.</i>	5	3	2	-	2
Тема 6.2. Культура Западной Европы	2	-	2	2	-
Раздел 7. Новое искусство	2	-	2	2	-
Тема 7.1. Зарождение гуманистического мировоззрения в Италии	2	-	2	2	-
Раздел 8. Арабо-мусульманская культура	2	-	2	2	-
Тема 8.1. Арабо-мусульманские архитектура и орнаментальный декор	2	-	2	2	-
Раздел 9. Художественная культура эпохи Возрождения	16	6	10	4	6
Тема 9.1. Возрождение в Италии	12	6	6	2	4
<i>Гуманизм – основа культуры Возрождения. Раннее Возрождение во Флоренции. Новое пространственно-временное восприятие мира.</i>	4	2	2	2	-
<i>Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. Новая красота и магия пространства. Скульптура.</i>	4	2	2	-	2
<i>Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Переход от «строного письма» к мадригалу.</i>	4	2	2	-	2
Тема 9.2. Северное Возрождение	4	-	4	2	2
<i>Специфика Северного Возрождения. Смеховой характер Возрождения в Нидерландах. Мистический характер Возрождения в Германии.</i>	2	-	2	2	-
<i>Светский характер французского Ренессанса. Театр Уильяма Шекспира – энциклопедия человеческих страстей.</i>	2	-	2	-	2
Раздел 10. Художественная культура XVII века	12	6	6	4	2
Тема 10.1. Барокко	4	-	4	2	2
<i>Стили и направления в искусстве Нового времени. Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Архитектурные ансамбли Рима. Специфика русского барокко.</i>	2	-	2	2	-
<i>Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи.</i>	-	-	2	-	2
Тема 10.2. Классицизм	8	6	2	2	-
Раздел 11. Художественная культура XVIII – первой половины XIX века	8	-	8	6	2

Тема 11.1. Рококо	2	-	2	2	-
Тема 11.2. Неоклассицизм, ампир	4	-	4	2	2
<i>Эстетика Просвещения в музыке.</i>	-	-	2	2	-
<i>Эстетика Просвещения в архитектуре. Интерьеры классицизма и ампира.</i>	-	-	2	-	2
Тема 11.3. Романтизм	2	-	2	2	-
Раздел 12. Художественная культура второй половины XIX века	12	6	6	-	6
Тема 12.1. Реализм	4	-	4	-	4
<i>Социальная тематика в живописи. Русская школа реализма. Передвижники. Русская пейзажная живопись.</i>	2	-	2	-	2
<i>Направления в развитии русской музыки. «Могучая кучка». Социально-историческая тема и лирико-психологическое начало в музыке.</i>	2	-	2	-	2
Тема 12.2. Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм	8	6	2	-	2
Раздел 13. Художественная культура конца XIX – XX веков	10	2	8	6	2
Тема 13.1. Модерн	2	-	2	2	-
Тема 13.2. Модернизм	2	-	2	-	2
Тема 13.3. Синтез в искусстве XX века	2	-	2	2	-
Тема 13.4. Постмодернизм	4	2	2	2	-
Дифференцированный зачет	2	-	2	-	2
ИТОГО:	117	39	78	52	26

Содержание учебной дисциплины

Введение

В результате изучения введения обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятие «художественная культура»;
- основные виды духовной деятельности людей;
- виды искусства;
- понятие «художественный образ».

В результате изучения введения обучающиеся должны **уметь**:

- различать основные виды духовной деятельности людей;
- разграничивать и характеризовать виды искусства.

Понятие «художественная культура». Основные виды духовной деятельности людей. Искусство как один из способов познания окружающего мира. Пространственные и временные виды искусства. Художественный образ – основное средство отражения чувственного познания мира.

Раздел 1. Художественная культура первобытного мира

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «миф», «ритуал»;
- космогонические мифы;
- модели мира и связанные с ними древние образы (мировое древо, мировая гора, дорога);
- значение чисел в мифопоэтической традиции;
- художественный образ в первобытном искусстве.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- различать модели мира и связанные с ними древние образы;
- характеризовать значение чисел.

Тема 1.1. Миф – основа ранних представлений о мире

Миф – основа ранних представлений о мире. Космогонические мифы. Формирование вертикальной и горизонтальной космических моделей мира. Древние образы: мировое древо, мировая гора, дорога. Значение чисел в мифопоэтической традиции. Магический ритуал как способ иллюзорного овладения миром. *Обряд плодородия – воспроизведение первичного мифа. «Великий выход» – ритуал воскрешения египетского бога растительности Осириса. «Великий идол» («Тируппавей») – индуистский обряд воздействия на плодородие и процветание природы. Славянские земледельческие обряды. Святки. Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. Зарождение искусства.*

Тема 1.2. Художественный образ в первобытном искусстве

Художественный образ в первобытном искусстве: зверь, богиня-мать, человек. На- скальная живопись палеолита и мезолита в пещере Ласко. Геометрический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к форме. Образность архитектурных первоэлементов в комплексе Стонхенджа.

Раздел 2. Художественная культура Древнего мира

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «зиккурат», «монументализм», «декор», «некрополь»;
- сущность идеи Вечной жизни;

- особенности художественной культуры Древнего мира.
В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:
- отличать произведения искусства различных эпох и народов;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных эпох и народов.

Тема 2.1. Месопотамия

Архитектура Месопотамии как отражение мифов. Монументализм и красочность культовых сооружений. Зиккураты в Уре и Вавилоне. Глазурованный кирпич и скульптурный рельеф – основные средства внешнего и внутреннего декора дворцов и общественных сооружений. Тронный зал Южного дворца царя Навуходоносора в Вавилоне, Зал приемов во дворце царя Ашшурнасилпала II в Кальху, парадные ворота дворца царя Саргона II в Дур-Шаррукине, Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. Реализм образов живой природы – специфика месопотамского изобразительного искусства.

Тема 2.2. Древний Египет

Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре и живописном декоре некрополей. Пирамиды в Гизе. Наземный поминальный храм Рамессеум в Карнаке (Фивы). Погребальные камеры в Долине царей. Предметы дворцового интерьера в некрополях фараонов. Гробница Тутанхамона в Долине царей.

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1. Древний Египет.

Тема 2.3. Древняя Америка

Жертвенный ритуал во имя жизни – основа культовой архитектуры и рельефа. Пирамида Солнца в Теотиуакане – прообраз храмовой архитектуры индейцев Месамерики. Храм бога Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке.

Тема 2.4. Крито-микенская культура

Крито-микенская архитектура и живописный декор как отражение мифа и окружающей мира. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в Микенах.

Практическое занятие № 1.

Внеаудиторная самостоятельная работа № 2. Крито-микенская культура.

Раздел 3. Художественная культура Востока

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «буддизм», «индуизм», «синтоизм»;
- особенности художественной культуры Востока.
В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:
- узнавать произведения искусства различных эпох и народов;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных эпох и народов;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре.

Тема 3.1. Древняя Индия

Культовые сооружения буддизма как символ космоса и божественного присутствия. Ступа в Санчи. Особенности буддийского рельефа. Фресковая роспись пещерных храмов Аджанты. Индуистский храм – мистический аналог тела-жертвы и священной горы. Особенности индуистской храмовой архитектуры и скульптурного декора. Храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо.

Тема 3.2. Древний Китай

Гармония инь и ян – основа китайской культуры. Архитектура как модель Вселенной. Древняя столица Чанлань – образец дворцовой застройки. Садово-парковое искусство.

Тема 3.3. Древняя Япония

Культ природы – кредо японской архитектуры. Святилище Аматэрасу в Исе. Японский дом – «прибежище пустоты». Японские сады – сплав мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Типы японских садов.

Раздел 4. Античная культура

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «античность», «акрополь», «эллинизм»;
- особенности античной культуры.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать произведения искусства различных эпох и народов;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных эпох и народов;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре.

Тема 4.1. Древняя Греция

Эстетика равновесия сил – основа греческой античности. Греческий храм – архитектурный образ союза людей и богов. Афинский Акрополь – идеал красоты Древней Греции. Парфенон – образец высокой классики и отражение мифологической, идеологической, эстетической программы афинского Акрополя. Греческий рельеф – пластический образ синтеза архитектурных форм и декора храма. Эволюция греческого рельефа от архаики до высокой классики. Метопы храма Афины в Селинунте. Метопы храма Зевса в Олимпии. Метопы и ионический фриз Парфенона в Афинах. Греческая скульптура – художественное воплощение мироощущения древних греков. Эволюция греческой скульптуры от архаики до поздней классики. Курсы и коры. Статуя Диадумена – образец геометрического стиля Поликлета. Скульптура Фидия – вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. Скопас. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного декора. Алтарь Зевса в Пергаме. Родосская школа: Лаокоон, Ника Самофракийская. Сюжетный характер греческой вазописи. Человек и рок в древнегреческом театре. Миф об Атридах. Эсхил. «Орестея». Софокл. «Электра». Еврипид. «Электра».

Практическое занятие № 2.

Внеаудиторная самостоятельная работа № 3. Древняя Греция.

Тема 4.2. Древний Рим

Архитектура как зеркало величия государства. Римская ячейка – модуль римской архитектуры. Специфика римского градостроительства. Пантеон – образец синтеза греческих и римских строительных идеалов. Архитектура, декор, мебель римского дома. Дом Веттиев в Помпеях. Вилла Армерина на Сицилии. Скульптурный портрет.

Раздел 5. Раннехристианское искусство

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «ротонда», «базилика»;
- особенности раннехристианского искусства.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- различать базилику и ротонду, называть их особенности;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для различных эпох и народов;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 5.1. Раннехристианский храм. Раннехристианская символика

Типы раннехристианских храмов: ротонда и базилика. Мозаичный декор. Мавзолей Констанции в Риме. Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне. Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме. Христианская символика.

Раздел 6. Художественная культура Средних веков

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «иконопись», «орнаментальность», «ренессанс»;
- особенности византийского стиля в архитектуре и иконописи.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для Византии и Древней Руси, а также для культуры Западной Европы;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 6.1. Византия и Древняя Русь

Византийский стиль в архитектуре. Центральнo-купольная базилика Св. Софии в Константинополе – модель Космоса. Эстетика парения – основа архитектуры крестовo-купольного византийского храма. Порядок размещения декора – свидетельство единства Церкви земной и небесной. Церковь Санта-Мария дельАммеральо (Марторана) в Палермо.

Стилистическое многообразие древнерусских крестовo-купольных храмов (киевская, владими́ро-суздальская, новгородская, московская школы). Ренессансные тенденции в архитектуре Архангельского собора Московского Кремля. *Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в селе Коломенском. Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Софии в Константинополе.*

Византийский стиль в иконописи. Образ Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Московская школа иконописи. Андрей Рублев. Икона «Троица» – символ национального единения. *Высокий русский иконостас – символ становления Церкви воинствующей и связи Ветхого и Нового Заветов. Знаменный распев.* Орнаментальность русского искусства в деревянной резьбе, мебели, шитье, изделиях прикладного искусства – синтез византийских и национальных традиций.

Практическое занятие № 3.

Внеаудиторная самостоятельная работа № 4. Византия и Древняя Русь.

Тема 6.2. Культура Западной Европы

«Каролингское Возрождение». Архитектура и декор дороманских культовых зданий. Капелла Карла Великого в Ахене. Базилика Сен-Мишель де Кюкса в Лангедоке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Энергия роста – кредо западноевропейской архитектуры. Отображение жизни человека Средних веков в архитектуре, каменном и фресковом декоре романских монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Готический храм – образ мира. Архитектура, скульптура, витраж – символ связи Ветхого и Нового Заветов. Собор Нотр-Дам в Шартре. *Григорианский хорал.* Эволюция стилистических черт Средневековья в интерьере замков (мебель, шпалеры, из-

делия прикладного искусства) и одежде. *Книжная миниатюра.*

Раздел 7. Новое искусство

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятие «гуманизм»;
- особенности Нового искусства.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для Нового искусства;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 7.1. Зарождение гуманистического мировоззрения в Италии

Зарождение гуманистического мировоззрения в Италии. Античный принцип «подражать природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл в верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи. Музыкальное течение Арново. Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в Генте.

Раздел 8. Арабо-мусульманская культура

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятие «мечеть»;
- особенности Нового искусства.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для арабо-мусульманской культуры;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 8.1. Арабо-мусульманские архитектура и орнаментальный декор

Образ мусульманского рая в архитектуре и орнаментальном декоре мечетей и мавзолеев. Купольная мечеть Куббат-ас-Сахра в Иерусалиме. Колонная мечеть Омейядов в Дамаске. Мавзолей Тадж-Махал в Агре. Образ мусульманского рая в архитектуре и декоре дворцов. Альгамбра в Гранаде. Персидская миниатюра.

Раздел 9. Художественная культура эпохи Возрождения

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «возрождение», «полифония»;
- особенностей художественной культуры эпохи Возрождения.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, художником;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для художественной культуры эпохи Возрождения;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 9.1. Возрождение в Италии

Гуманизм – основа культуры Возрождения. Раннее Возрождение во Флоренции.

Новое пространственно-временное восприятие мира. Беноццо Гоццолли. Фресковый цикл «Шествие волхвов» в капелле дворца Медичи—Риккарди. Воплощение ренессансной идеи «идеального» города в архитектуре. Филиппо Брунеллески. Ренессансный реализм в живописи и скульптуре раннего Возрождения. Мазаччо. «Чудо со статиром» в капелле Бранкаччи церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции. Донателло. Статуя св. Георгия в церкви Ор Сан-Микеле во Флоренции. Рельеф «Пир Ирода» в Сиене. Высокое Возрождение. Качественные изменения в живописи. Новая красота и магия пространства. Леонардо да Винчи. «Мадонна Литта», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). Рафаэль Санти. «Обручение Марии». Образ Мадонны – идеальный сплав христианских и языческих представлений о красоте. «Сикстинская Мадонна». Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Образ человека-борца. Статуя Давида. Особенности венецианской школы живописи. Тициан. «Вакх и Ариадна», «Св. Себастьян», «Пастух и нимфа». *Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Переход от «строганого письма» к мадригалу. Джованни да Палестрина. Карло Джезуальдо.*
Практические занятия № 4-5.
Внеаудиторная самостоятельная работа № 5. Возрождение в Италии.

Тема 9.2. Северное Возрождение

Специфика Северного Возрождения. Смеховой характер Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва Карнавала и Поста». Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». Мистический характер Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры из серии «Апокалипсис»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Картина «Четыре апостола». Светский характер французского Ренессанса. Архитектура и интерьеры замка Франциска I и Генриха II в Фонтенбло как отражение новой эстетики. Театр Уильяма Шекспира – энциклопедия человеческих страстей.
Практическое занятие № 6.

Раздел 10. Художественная культура XVII века

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «просвещение», «барокко», «классицизм»;
- особенности художественной культуры XVII века.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для художественной культуры XVII века;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 10.1. Барокко

Стили и направления в искусстве Нового времени. Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Лоренцо Бернини. Архитектурные ансамбли Рима. Специфика русского барокко. Франческо Бартоломео Растрелли. Архитектура и декор интерьеров Екатерининского дворца в Царском Селе. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи. «Большой стиль» Питера Пауэла Рубенса. Микеланджело Караваджо. «Обращение апостола Павла». Рембрандт Харменс Ван Рейн. «Пир Валтасара». Диего Веласкес. «Христос в доме Марфы». *Музыка барокко. Опера Клаудио Монтеверди. Concerto grosso Арканджело Корелли. Иоганн Себастьян Бах.*
Практическое занятие № 7.

Тема 10.2. Классицизм

«Большой королевский стиль» Людовика XIV – сплав классицизма в архитектуре дворца и регулярного парка Версаля с барокко в оформлении интерьеров (мебель, гобелены, плафоны). Классицизм в изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. «Триумф Флоры». *Театр французского классицизма. Пьер Корнель. «Гораций». Жан Расин. «Андромаха». Комедии Мольера.*

Внеаудиторная самостоятельная работа № 6. Классицизм.

Раздел 11. Художественная культура XVIII – первой половины XIX века

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «рококо», «неоклассицизм», «ампир», «романтизм»;
- особенности художественной культуры XVIII – первой половины XIX века.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для художественной культуры XVIII – первой половины XIX века;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 11.1. Рококо

«Галантные празднества» Антуана Ватто. Интерьер рококо. Живописные пасторали Франсуа Буше.

Тема 11.2. Неоклассицизм, ампир

Эстетика Просвещения в музыке. Йозеф Гайдн. Вольфганг Амадей Моцарт. Людвиг ван Бетховен. Михаил Иванович Глинка. Эстетика Просвещения в архитектуре. Неоклассицизм и ампир в архитектурных ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже. Карл Иванович Росси. Площадь Искусств в Петербурге. Интерьеры классицизма и ампира. Жак Анж Габриэль. Малый Трианон в Версале. Карл Иванович Росси. Белый зал Михайловского дворца в Петербурге. Эстетика Просвещения в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». Франсиско Гойя. «Капричос». Классицистические каноны в русской академической живописи. Карл Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи».

Практическое занятие № 8.

Тема 11.3. Романтизм

Романтический идеал и его воплощение в музыке. Национальные школы. Франц Шуберт. Рихард Вагнер. Гектор Берлиоз. Иоганнес Брамс. Живопись романтизма. Ее роль в оформлении жилого интерьера. Величественное в немецкой пейзажной живописи. Каспар Давид Фридрих. «Меловые скалы на острове Рюген».

Раздел 12. Художественная культура второй половины XIX века

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «реализм», «импрессионизм», «символизм», «постимпрессионизм»;
- особенности художественной культуры второй половины XIX века.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для художественной культуры второй половины XIX века;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 12.1. Реализм

Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». Оноре Домье. Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. Передвижники. Илья Ефимович Репин. «Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». *Русская пейзажная живопись. Алексей Кондратьевич Саврасов. «Грачи прилетели». Исаак Ильич Левитан. «Над вечным покоем».* Национальный стиль «*larusse*» в культовой и гражданской архитектуре. Альфред Александрович Парланд. Церковь Воскресения («Спасна-крови») в Петербурге. Николай Иванович Поздеев. Дом Игумнова в Москве. Стилль бидермайер в оформлении европейских интерьеров. *Направления в развитии русской музыки. «Могучая кучка». Социальная тема в музыке Модеста Петровича Мусоргского. Обращение к русскому обряду как проявление народности в музыке Николая Андреевича Римского-Корсакова. Историческая тема в музыке Александра Порфирьевича Бородина. Лирико-психологическое начало в музыке Петра Ильича Чайковского.*
Практические занятия № 9-10.

Тема 12.2. Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм

Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Осенний день в Аржантее». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города Кале». *Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. Эстетика «findesiacle». Роман Шарля Мари Гюисманса «Наоборот». Символизм в живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»).* Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Радующиеся».
Практическое занятие № 11.
Внеаудиторная самостоятельная работа № 7. Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм

Раздел 13. Художественная культура конца XIX – XX веков

В результате изучения раздела обучающиеся должны **знать/понимать**:

- понятия «модерн», «модернизм», «постмодернизм»;
- особенности художественной культуры конца XIX – XX веков.

В результате изучения раздела обучающиеся должны **уметь**:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- самостоятельно оценивать произведения искусства, характерные для художественной культуры второй половины XIX века;
- пользоваться различными источниками информации.

Тема 13.1. Модерн

Культ абсолютной красоты в искусстве модерна. Знаковое выражение стиля. Единство художественного образа – кредо стиля модерн. Антонио Гауди. Дом Батло в Барселоне. Федор Осипович Шехтель. Особняк А. В. Морозова в Москве. Мифотворчество – характерная черта русского модерна в живописи. Михаил Александрович Врубель. «Фауст». Триптих. *Русский модерн в музыке. Александр Николаевич Скрябин.*

Тема 13.2. Модернизм

Художественные течения модернизма в живописи. Новое видение красоты: агрессия цвета в фовизме Анри Матисса; деформация форм в кубизме Пабло Пикассо; отказ от изобразительности в абстракционизме Василия Васильевича Кандинского; иррационализм подсознательного в сюрреализме Сальвадора Дали. Модернизм в архитектуре. *Конструктивизм Шарля Эдуара Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси.* Советский конструктивизм Владимира Евграфовича Татлина. Башня III Интернационала. «Органическая» архитектура Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над водопадом» в Бер-Ране. *Модернизм в музыке. Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония Антона фон Веберна. «Новая простота» Сергея Сергеевича Прокофьева. Философская музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Полистилистика Альфреда Гарриевича Шнитке.* Стиль Ар Деко в архитектуре и декоре.

Практическое занятие № 12.

Тема 13.3. Синтез в искусстве XX века

Театральная культура: режиссерский театр Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Московский Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». Этический театр Бертольта Брехта. «Добрый человек из Сычуани». Условный театр Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Спектакль по пьесе Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец «Потемкин». Роберто Росселлини. «Рим – вечный город».

Тема 13.4. Постмодернизм

Постмодернистское мировосприятие – возвращение к мифологическим истокам. Новые виды массового искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите крышку перед открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 500». Сальвадор Дали. Зал Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. Перформанс «Хасидский Дюшан». Архитектура и интерьер постмодернизма. *Внеаудиторная самостоятельная работа № 8. Постмодернизм.*

Практическое занятие № 13. Дифференцированный зачет.

Список литературы и средств обучения

Основная литература

35. Емохонова Л.Г. Мировая художественная культура: Уч. пособие для СПО / Л.Г.Емохонова. – М., 2011.
36. Искусство: энциклопедический словарь школьника / Сост. П.Кошель. – М., 2000.

Дополнительная литература

37. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Геометрика. Архаика / Л.И.Акимова. – СПб., 2007.
38. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. Классика / Л.И.Акимова. – СПб., 2007.
39. Альбанезе М. Древняя Индия. От возникновения до XIII века / М.Альбанезе. – М., 2003.
40. Андреева Е.Ю. Постмодернизм / Е.Ю.Андреева. – СПб., 2007.
41. Бенуа А.Н. История русской живописи в XIX веке / А.Н.Бенуа. – М., 1998.
42. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация / Г.М.Бонгард-Левин. – М., 2000.
43. Герман М.Ю. Модернизм / М.Ю.Герман. – СПб., 2005.
44. Данилова И.Е. Итальянский город XV века. Реальность, миф, образ / И.Е.Данилова. – М., 2000.
45. Даниэль С.М. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи / С.М.Даниэль. – СПб., 2000.
46. Даниэль С.М. Рококо / С.М.Даниэль. – СПб., 2007.
47. Емохонова Л.Г. Художественная культура буддизма / Л.Г.Емохонова. – М., 2007.
48. Емохонова Л.Г. Художественная культура ислама / Л.Г.Емохонова. – М., 2007.
49. Искусство: в 3 ч. / Под ред. М.В.Алпатов. – М., 1987—1989.
50. История красоты / Под общ.ред. У.Эко. – М., 2005.
51. История уродства / Под общ.ред. У.Эко. – М., 2007.
52. Китай. Земля небесного дракона / Под общ.ред. Э.Л.Шонесси. – М., 2001.
53. Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г.С.Колпакова. – СПб., 2005.
54. Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси. Домонгольский период / Г.С.Колпакова. – СПб., 2007.
55. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции / Н.А.Кун. – М., 2012.
56. Лисовский В.Г. Архитектура эпохи Возрождения. Италия / В.Г.Лисовский. – СПб., 2007.
57. Мифы и легенды народов мира. Древний мир / Сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000.
58. Мифы и легенды народов мира. Средневековая Европа / Сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000.
59. Мифы и легенды народов мира. Финляндия, Россия, Восток / Сост. Н.В.Будур и И.А.Панкеев. – М., 2000.
60. Нейхардт А.А. Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / А.А.Нейхардт. – М., 2012.
61. Нессельштраус Ц.Г. Искусство раннего Средневековья / Ц.Г.Нессельштраус. – СПб., 2000.
62. Русская живопись: энциклопедия / Под ред. Г.П.Конечна. – М., 2003.
63. Сарабьянов Д.В. История русского искусства / Д.В.Сарабьянов. – М. 2001.
64. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX – начала XX века / Д.В.Сарабьянов. – М., 2001.
65. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV – XV века / А.В.Степанов. – СПб., 2005.
66. Степанов А.В. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / А.В.Степанов.

– СПб., 2007.

67. Фрэзер Д.Д. Золотая ветвь / Д.Д.Фрэзер. – М., 2003.

68. Энциклопедия искусства XX века / Сост. О.Б.Краснова. – М., 2003.

Интернет-ресурсы

Коллекция «Мировая художественная культура» <http://artclassic/edu.ru>

Музыкальная коллекция <http://music.edu.ru>

Архитектура России <http://www.archi.ru>

«Культура России» <http://www.russianculture.ru>

Музеи России <http://www.museum.ru>

Antiqua - энциклопедия древнегреческой и римской мифологии
<http://www.greekroman.ru>

Archi-tec.ru – история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура

<http://www.archi-tec.ru>

ARHTYX.ru. Всеобщая история искусств <http://www.artyx.ru>

Belcanto.Ru – в мире оперы <http://www.belcanto.ru>

Классическая музыка <http://www.classic-music.ru>

Мировое искусство <http://www.world.art>

Архитектура Москвы: материалы для занятий по москвоведению <http://e-project.ru/mos/>

Виртуальная картинная галерея Александра Петрова <http://petrov-gallery.narod.ru>

Виртуальный каталог икон <http://www.wco.ru/icons/>

Виртуальный музей живописи <http://www.museum-online.ru>

Виртуальный музей Лувр <http://louvre.historic.ru>

Государственный Русский музей <http://www.rusmuseum.ru>

Государственная Третьяковская галерея <http://www.tretyakov.ru>

Государственный Эрмитаж <http://www.hermitagemuseum.org>

Древний мир. От первобытности до Рима. Электронное приложение к учебнику по
МХК <http://www.mhk.spb.ru>

Замки Европы <http://www.castles.narod.ru>

Импрессионизм <http://.impressionism.ru>

История изобразительного искусства <http://www.arthistory.ru/>

Московский Кремль: виртуальная экскурсия <http://www.moscowkremlin.ru>

Музеи Московского Кремля <http://www.kremlin.museum.ru>

Народы и религии мира <http://www.cbook.ru/peoples/>

Репин Илья Ефимович <http://www.ilyarepin.org.ru>

Российская история в зеркале изобразительного искусства
http://www.sgu.ru/rus_hist/

Современная мировая живопись <http://www.wm-painting.ru>

Энциклопедия Санкт-Петербурга <http://www.ensspb.ru>

Блок теоретических занятий

Введение

5. Понятие «художественная культура».
6. Основные виды духовной деятельности людей. Искусство как один из способов познания окружающего мира.
7. Пространственные и временные виды искусства.
8. Художественный образ – основное средство отражения чувственного познания мира.

Литература: 1, 2, 33

Тема 1.1. Миф – основа ранних представлений о мире

7. Миф – основа ранних представлений о мире.
8. Космогонические мифы.
9. Формирование вертикальной и горизонтальной космических моделей мира. Древние образы: мировое древо, мировая гора, дорога. Значение чисел в мифопоэтической традиции.
10. Магический ритуал как способ иллюзорного овладения миром. *Обряд плодородия – воспроизведение первичного мифа. «Великий выход» – ритуал воскрешения египетского бога растительности Осириса.*
11. *«Великий идол» («Тируппавей») – индуистский обряд воздействия на плодородие и процветание природы.*
12. *Славянские земледельческие обряды. Святки. Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. Зарождение искусства.*

Литература: 1, 2, 33

Тема 1.2. Художественный образ в первобытном искусстве

5. Художественный образ в первобытном искусстве: зверь, богиня-мать, человек.
6. Наскальная живопись палеолита и мезолита в пещере Ласко.
7. Геометрический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к форме.
8. Образность архитектурных первоэлементов в комплексе Стоунхенджа.

Литература: 1, 2, 15, 23, 33

Тема 2.1. Месопотамия

5. Архитектура Месопотамии как отражение мифов. Монументализм и красочность культовых сооружений.
6. Зиккураты в Уре и Вавилоне.
7. Глазурованный кирпич и скульптурный рельеф – основные средства внешнего и внутреннего декора дворцов и общественных сооружений. Тронный зал Южного дворца царя Навуходоносора в Вавилоне, Зал приемов во дворце царя Ашшурнасирапала II в Кальху, парадные ворота дворца царя Саргона II в Дур-Шаррукине, Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне.
8. Реализм образов живой природы – специфика месопотамского изобразительного искусства.

Литература: 1, 2, 15, 23, 33

Тема 2.2. Древний Египет

5. Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре и живописном декоре некрополей.
6. Пирамиды в Гизе.
7. Наземный поминальный храм Рамессеум в Карнаке (Фивы).

8. Погребальные камеры в Долине царей. Предметы дворцового интерьера в некрополях фараонов. Гробница Тутанхамона в Долине царей.
Литература: 1, 2, 15, 23, 33

Тема 2.3. Древняя Америка

5. *Жертвенный ритуал во имя жизни – основа культовой архитектуры и рельефа.*
6. *Пирамида Солнца в Теотиуакане – прообраз храмовой архитектуры индейцев Месамерики.*
7. *Храм бога Уицилопочтли в Теночтитлане.*
8. *Комплекс майя в Паленке.*
Литература: 1, 2, 15, 23, 33

Тема 3.1. Древняя Индия

7. *Культовые сооружения буддизма как символ космоса и божественного присутствия.*
8. *Ступа в Санчи.*
9. *Особенности буддийского рельефа.*
10. *Фресковая роспись пещерных храмов Аджанты.*
11. *Индуистский храм – мистический аналог тела-жертвы и священной горы.*
12. *Особенности индуистской храмовой архитектуры и скульптурного декора.*
Храм КандарьяМахадева в Кхаджурахо.
Литература: 1, 2, 5, 8, 13-15, 23, 33

Тема 3.2. Древний Китай

5. *Гармония инь и ян – основа китайской культуры.*
6. *Архитектура как модель Вселенной.*
7. *Древняя столица Чанлань – образец дворцовой застройки.*
8. *Садово-парковое искусство.*
Литература: 1, 2, 15, 18, 23, 33

Тема 3.3. Древняя Япония

5. *Культ природы – кредо японской архитектуры.*
6. *Святынище Аматаэрасу в Исе.*
7. *Японский дом – «прибежище пустоты».*
8. *Японские сады – сплав мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Типы японских садов.*
Литература: 1, 2, 15, 23

Тема 4.1. Древняя Греция

8. *Эстетика равновесия сил – основа греческой античности.*
9. *Греческий храм – архитектурный образ союза людей и богов.*
10. *Афинский Акрополь – идеал красоты Древней Греции.*
11. *Парфенон – образец высокой классики и отражение мифологической, идеологической, эстетической программы афинского Акрополя.*
12. *Греческий рельеф – пластический образ синтеза архитектурных форм и декора храма. Эволюция греческого рельефа от архаики до высокой классики.*
13. *Метопы храма Афины в Селинунте. Метопы храма Зевса в Олимпии. Метопы и ионический фриз Парфенона в Афинах.*
14. *Человек и рок в древнегреческом театре. Миф об Атридах. Эсхил. «Орестея». Софокл. «Электра». Еврипид. «Электра».*

Литература: 1-4, 15, 21, 23, 26, 33

Тема 4.2. Древний Рим

5. Архитектура как зеркало величия государства. Римская ячейка – модуль римской архитектуры.

6. Специфика римского градостроительства. Пантеон – образец синтеза греческих и римских строительных идеалов.

7. *Архитектура, декор, мебель римского дома. Дом Веттиев в Помпеях. Вилла Армерина на Сицилии.*

8. *Скульптурный портрет.*

Литература: 1, 2, 15, 23, 26, 33

Тема 5.1. Раннехристианский храм. Раннехристианская символика

6. *Типы раннехристианских храмов: ротонда и базилика.*

7. *Мозаичный декор.*

8. *Мавзолей Констанции в Риме. Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне.*

9. *Базилика Санта-Мария Маджоре в Риме.*

10. *Христианская символика.*

Литература: 1, 2, 15, 24, 33

Тема 6.1. Византия и Древняя Русь

7. Византийский стиль в архитектуре.

8. Центральнo-купольная базилика Св. Софии в Константинополе – модель Космоса. Эстетика парения – основа архитектуры крестово-купольного византийского храма. Порядок размещения декора – свидетельство единства Церкви земной и небесной. Церковь Санта-Мария дельАммеральо (Марторана) в Палермо.

9. Стилистическое многообразие древнерусских крестово-купольных храмов (киевская, владими́ро-суздальская, новгородская, московская школы).

10. Ренессансные тенденции в архитектуре Архангельского собора Московского Кремля.

11. *Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в селе Коломенском.*

12. *Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Софии в Константинополе.*

Литература: 1, 2, 15, 19, 20, 25, 28, 33

Тема 6.2. Культура Западной Европы

7. *«Каролингское Возрождение». Архитектура и декор дороманских культовых зданий. Капелла Карла Великого в Ахене. Базилика Сен-Мишель де Кюкса в Лангедоке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере.*

8. Энергия роста – кредо западноевропейской архитектуры. Отображение жизни человека Средних веков в архитектуре, каменном и фресковом декоре романских монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере.

9. Готический храм – образ мира. Архитектура, скульптура, витраж – символ связи Ветхого и Нового Заветов. Собор Нотр-Дам в Шартре.

10. *Григорианский хорал.*

11. Эволюция стилистических черт Средневековья в интерьере замков (мебель, шпалеры, изделия прикладного искусства) и одежде.

12. *Книжная миниатюра.*

Литература: 1, 2, 15-17, 24, 27, 33

Тема 7.1. Зарождение гуманистического мировоззрения в Италии

5. *Зарождение гуманистического мировоззрения в Италии.*
 6. *Античный принцип «подражать природе» в живописи.*
 7. *Джотто. Фресковый цикл в верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи.*
 8. *Музыкальное течение Арнова. Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в Генте.*
- Литература: 1, 2, 10, 15-17, 22, 24, 27, 31, 33

Тема 8.1. Арабо-мусульманские архитектура и орнаментальный декор

6. *Образ мусульманского рая в архитектуре и орнаментальном декоре мечетей и мавзолеев. Купольная мечеть Куббат-ас-Сахра в Иерусалиме. Колонная мечеть Омейядов в Дамаске.*
 7. *Мавзолей Тадж-Махал в Агре.*
 8. *Образ мусульманского рая в архитектуре и декоре дворцов.*
 9. *Альгамбра в Гранаде.*
 10. *Персидская миниатюра.*
- Литература: 1, 2, 14, 15, 33

Тема 9.1. Возрождение в Италии

5. Гуманизм – основа культуры Возрождения.
 6. Раннее Возрождение во Флоренции. Новое пространственно-временное восприятие мира. Беноццо Гоццолли. Фресковый цикл «Шествие волхвов» в капелле дворца Медичи - Риккарди.
 7. Воплощение ренессансной идеи «идеального» города в архитектуре. Филиппо Брунеллески.
 8. Ренессансный реализм в живописи и скульптуре раннего Возрождения. Мазаччо. «Чудо со статиром» в капелле Бранкаччи церкви Санта-Мария дель Кармине во Флоренции. Донателло. Статуя св. Георгия в церкви Ор Сан-Микеле во Флоренции. Рельеф «Пир Ирода» в Сиене.
- Литература: 1, 2, 10, 15-17, 22, 24, 31-33

Тема 9.2. Северное Возрождение

4. *Специфика Северного Возрождения.*
 5. *Смеховой характер Возрождения в Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужсицкий). «Битва Карнавала и Поста». Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу».*
 6. *Мистический характер Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры из серии «Апокалипсис»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Картина «Четыре апостола».*
- Литература: 1, 2, 15-17, 24

Тема 10.1. Барокко

5. Стили и направления в искусстве Нового времени.
 6. Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Лоренцо Бернини.
 7. Архитектурные ансамбли Рима.
 8. Специфика русского барокко. Франческо Бартоломео Растрелли. Архитектура и декор интерьеров Екатерининского дворца в Царском Селе.
- Литература: 1, 2, 15-17, 25, 29

Тема 10.2. Классицизм

4. «Большой королевский стиль» Людовика XIV – сплав классицизма в архитектуре дворца и регулярного парка Версаля с барокко в оформлении интерьеров (мебель, gobelены, плафоны).

5. Классицизм в изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. «Триумф Флоры».

6. *Театр французского классицизма. Пьер Корнель. «Гораций». Жан Расин. «Андромаха». Комедии Мольера.*

Литература: 1, 2, 15-17, 24

Тема 11.1. Рококо

4. *«Галантные празднества» Антуана Ватто.*

5. *Интерьер рококо.*

6. *Живописные пасторали Франсуа Буше.*

Литература: 1, 2, 12, 15-17, 24

Тема 11.2. Неоклассицизм, ампи́р

6. *Эстетика Просвещения в музыке.*

7. *Йозеф Гайдн.*

8. *Вольфганг Амадей Моцарт.*

9. *Людвиг ван Бетховен.*

10. *Михаил Иванович Глинка.*

Литература: 1, 2, 12, 15, 29

Тема 11.3. Романтизм

4. *Романтический идеал и его воплощение в музыке. Национальные школы.*

5. *Франц Шуберт. Рихард Вагнер. Гектор Берлиоз. Иоганнес Брамс.*

6. Живопись романтизма. Ее роль в оформлении жилого интерьера. Величественное в немецкой пейзажной живописи. Каспар Давид Фридрих. «Меловые скалы на острове Рюген».

Литература: 1, 2, 15

Тема 13.1. Модерн

5. Культ абсолютной красоты в искусстве модерна. Знаковое выражение стиля.

6. Единство художественного образа – кредо стиля модерн. Антонио Гауди. Дом Батло в Барселоне. Федор Осипович Шехтель. Особняк А. В. Морозова в Москве.

7. Мифотворчество – характерная черта русского модерна в живописи. Михаил Александрович Врубель. «Фауст». Триптих.

8. *Русский модерн в музыке. Александр Николаевич Скрябин.*

Литература: 1, 2, 7, 11, 15, 28-30

Тема 13.3. Синтез в искусстве XX века

3. *Театральная культура: режиссерский театр Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Московский Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». Эпический театр Бертольта Брехта. «Добрый человек из Сычуани». Условный театр Всеволода Эмильевича Мейерхольда. Спектакль по пьесе Николая Васильевича Гоголя «Ревизор».*

4. *Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. «Броненосец «Потемкин». Роберто Росселлини. «Рим – вечный город».*

Литература: 1, 2, 9, 15, 28-30, 34

Тема 13.4. Постмодернизм

4. Постмодернистское мировосприятие – возвращение к мифологическим истокам.
 5. Новые виды массового искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. «Прижмите крышку перед открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 500». Сальвадор Дали. Зал Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. Перформанс «Хасидский Дюшан».
 6. Архитектура и интерьер постмодернизма.
- Литература: 1, 2, 6, 9, 15, 28, 29, 34

Блок практических занятий
Тема 2.4. Крито-микенская культура

4. *Крито-микенская архитектура и живописный декор как отражение мифа и окружающей среды.*

5. *Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите.*

6. *Дворец царя Агамемнона в Микенах.*

Литература: 1-4, 15, 21, 23, 26, 33

Тема 4.1. Древняя Греция

9. Греческая скульптура – художественное воплощение мироощущения древних греков.

10. Эволюция греческой скульптуры от архаики до поздней классики. Курсы и коры.

11. Статуя Диадумена – образец геометрического стиля Поликлета. Скульптура Фидия – вершина греческой пластики.

12. Новая красота поздней классики. Скопас. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме.

13. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного декора.

14. Алтарь Зевса в Пергаме.

15. Родосская школа: Лаокоон, Ника Самофракийская.

16. *Сюжетный характер греческой вазописи.*

Литература: 1-4, 15, 21, 23, 26, 33

Тема 6.1. Византия и Древняя Русь

8. Византийский стиль в иконописи.

9. Образ Спаса и святых в творчестве Феофана Грека.

10. Московская школа иконописи.

11. Андрей Рублев. Икона «Троица» – символ национального единения.

12. *Высокий русский иконостас – символ становления Церкви воинствующей и связи Ветхого и Нового Заветов.*

13. *Знаменный распев.*

14. Орнаментальность русского искусства в деревянной резьбе, мебели, шитье, изделиях прикладного искусства – синтез византийских и национальных традиций.

Литература: 1, 2, 15, 19, 20, 25, 28, 33

Тема 9.1. Возрождение в Италии

5. Высокое Возрождение.

6. Качественные изменения в живописи. Новая красота и магия пространства. Леонардо да Винчи. «Мадонна Литта», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). Рафаэль Санти. «Обручение Марии». Образ Мадонны – идеальный сплав христианских и языческих представлений о красоте. «Сикстинская Мадонна». Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Образ человека-борца. Статуя Давида. Особенности венецианской школы живописи. Тициан. «Вакх и Ариадна», «Св. Себастьян», «Пастух и нимфа».

7. *Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров.*

8. *Переход от «строгого письма» к мадригалу. Джованни да Палестрина. Карло Джезуальдо.*

Литература: 1, 2, 10, 15-17, 22, 24, 31-33

Тема 9.2. Северное Возрождение

4. *Светский характер французского Ренессанса.*
 5. *Архитектура и интерьеры замка Франциска I и Генриха II в Фонтенбло как отражение новой эстетики.*
 6. *Театр Уильяма Шекспира – энциклопедия человеческих страстей.*
- Литература: 1, 2, 15-17, 24

Тема 10.1. Барокко

4. *Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи.*
 5. *«Большой стиль» Питера Пауэла Рубенса. Микеланджело Караваджо. «Обращение апостола Павла». Рембрандт Харменс Ван Рейн. «Пир Валтасара». Диего Веласкес. «Христос в доме Марфы».*
 6. *Музыка барокко. Опера Клаудио Монтеверди. Concertogrosso Арканджело Корелли. Иоганн Себастьян Бах.*
- Литература: 1, 2, 15-17, 25, 29

Тема 11.2. Неоклассицизм, ампир

5. *Эстетика Просвещения в архитектуре.*
 6. *Неоклассицизм и ампир в архитектурных ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриэль. Площадь Людовика XV в Париже. Карл Иванович Росси. Площадь Искусств в Петербурге.*
 7. *Интерьеры классицизма и ампира. Жак Анж Габриэль. Малый Трианон в Версале. Карл Иванович Росси. Белый зал Михайловского дворца в Петербурге.*
 8. *Эстетика Просвещения в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». Франсиско Гойя. «Капричос». Классцистические каноны в русской академической живописи. Карл Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи».*
- Литература: 1, 2, 7, 11, 15, 28-30

Тема 12.1. Реализм

9. *Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнани». Оноре Домье. Серия «Судьи и адвокаты».*
 10. *Русская школа реализма. Передвижники. Илья Ефимович Репин. «Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». Русская пейзажная живопись. Алексей Кондратьевич Саврасов. «Грачи прилетели». Исаак Ильич Левитан. «Над вечным покоем».*
 11. *Национальный стиль «à la russe» в культовой и гражданской архитектуре. Альфред Александрович Парланд. Церковь Воскресения («Спас-на-крови») в Петербурге. Николай Иванович Поздеев. Дом Игумнова в Москве.*
 12. *Стиль бидермайер в оформлении европейских интерьеров.*
 13. *Направления в развитии русской музыки. «Могучая кучка». Социальная тема в музыке Модеста Петровича Мусоргского.*
 14. *Обращение к русскому обряду как проявление народности в музыке Николая Андреевича Римского-Корсакова.*
 15. *Историческая тема в музыке Александра Порфирьевича Бородина.*
 16. *Лирико-психологическое начало в музыке Петра Ильича Чайковского.*
- Литература: 1, 2, 7, 11, 15-17, 28-30

Тема 12.2. Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм

7. *Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Осенний день в Аржантее».*

8. Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города Кале».
9. *Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси.*
10. *Эстетика «fin de siècle». Роман Шарля Мари Гюисманса «Наоборот».*
11. *Символизм в живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»).*
12. Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель».

Поль Гоген. «Радующиеся».

Литература: 1, 2, 15-17, 28-30

Тема 13.2. Модернизм

8. Художественные течения модернизма в живописи.
9. Новое видение красоты: агрессия цвета в фовизме Анри Матисса; деформация форм в кубизме Пабло Пикассо; отказ от изобразительности в абстракционизме Василия Васильевича Кандинского; иррационализм подсознательного в сюрреализме Сальвадора Дали.
10. Модернизм в архитектуре. *Конструктивизм Шарля Эдуара Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси.*
11. Советский конструктивизм Владимира Евграфовича Татлина. Башня III Интернационала.
12. «Органическая» архитектура Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над водопадом» в Бер-Ране.
13. *Модернизм в музыке. Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония Антона фон Веберна. «Новая простота» Сергея Сергеевича Прокофьева. Философская музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Полистилистика Альфреда Гарриевича Шнитке.*
14. Стиль Ар Деко в архитектуре и декоре.

Литература: 1, 2, 9, 11, 15-17, 28-30, 34

Дифференцированный зачет

Блок внеаудиторных самостоятельных работ

№ п/п	Наименование темы	Кол-во часов	Вид работы	Форма отчетности
1.	Древний Египет	6	Подготовка доклада	зачет
2.	Крито-микенская культура	4	Подготовка выступления	зачет
3.	Древняя Греция	4	Подготовка сообщения	зачет
4.	Византия и Древняя Русь	5	Подготовка доклада	зачет
5.	Возрождение в Италии	6	Подготовка выступления	зачет
6.	Классицизм	6	Подготовка сообщения	зачет
7.	Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм	6	Подготовка доклада	зачет
8.	Постмодернизм	2	Подготовка сообщения	зачет

Самостоятельная работа № 1

Тема. Древний Египет

Цель:ознакомить с особенностями художественной культуры Древнего Египта; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка доклада.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

1. Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре и живописном декоре некрополей (по выбору обучающихся):
 - пирамиды в Гизе;
 - наземный поминальный храм Рамессеум в Карнаке (Фивы);
 - погребальные камеры в Долине царей (предметы дворцового интерьера в некрополях фараонов; гробница Тутанхамона в Долине царей).

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
2. Составьте библиографию по теме доклада.
3. Разработайте план доклада.
4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
5. Подготовьте текст доклада.

Литература: 1, 2, 15, 23, 33

Самостоятельная работа № 2

Тема. Крито-микенская культура

Цель:ознакомить с особенностями крито-микенской художественной культуры; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка выступления.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

1. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите.
2. Дворец царя Агамемнона в Микенах.

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
 2. Составьте библиографию по теме выступления.
 3. Разработайте план выступления.
 4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
 5. Подготовьте текст выступления.
- Литература: 1-4, 15, 21, 23, 26, 33

Самостоятельная работа № 3

Тема. Древняя Греция

Цель: ознакомить с особенностями художественной культуры Древней Греции; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка сообщения.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

6. Человек и рок в древнегреческом театре.
7. Миф об Атридах.
8. Эсхил. «Орестея».
9. Софокл. «Электра».
10. Еврипид. «Электра».

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
 2. Составьте библиографию по теме сообщения.
 3. Разработайте план сообщения.
 4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
 5. Подготовьте текст сообщения.
- Литература: 1-4, 15, 21, 23, 26, 33

Самостоятельная работа № 4

Тема. Византия и Древняя Русь

Цель: ознакомить с особенностями художественной культуры Византии и Древней Руси; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка доклада.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

1. Шатровый храм как образный синтез храма-кивория и ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в селе Коломенском.
2. Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Софии в Константинополе.

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
 2. Составьте библиографию по теме доклада.
 3. Разработайте план доклада.
 4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
 5. Подготовьте текст доклада.
- Литература: 1, 2, 15, 19, 20, 25, 28, 33

Самостоятельная работа № 5

Тема. Возрождение в Италии

Цель:ознакомить с особенностями итальянской художественной культуры периода Возрождения; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка выступления.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

1. Музыка эпохи Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров.

2. Переход от «строгого письма» к мадригалу. Джованни да Палестрина. Карло Джезуальдо.

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
2. Составьте библиографию по теме выступления.
3. Разработайте план выступления.
4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
5. Подготовьте текст выступления.

Литература: 1, 2, 10, 15-17, 22, 24, 31-33

Самостоятельная работа № 6

Тема. Классицизм

Цель:ознакомить с особенностями художественной культуры периода классицизма; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка сообщения.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

5. Театр французского классицизма.
6. Пьер Корнель. «Гораций».
7. Жан Расин. «Андромаха».
8. Комедии Мольера.

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
2. Составьте библиографию по теме сообщения.
3. Разработайте план сообщения.
4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
5. Подготовьте текст сообщения.

Литература: 1, 2, 15-17, 24

Самостоятельная работа № 7

Тема. Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм

Цель:ознакомить с особенностями художественной культуры периода импрессионизма, символизма, постимпрессионизма; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка доклада.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

7. Импрессионизм в музыке.
8. Клод Дебюсси.
9. Эстетика «fin desiecle».
10. Роман Шарля Мари Гюисманса «Наоборот».
11. Символизм в живописи.
12. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»).

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
2. Составьте библиографию по теме доклада.
3. Разработайте план доклада.
4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
5. Подготовьте текст доклада.

Литература: 1, 2, 15-17, 28-30

Самостоятельная работа № 8

Тема. Постмодернизм

Цель: ознакомить с особенностями художественной культуры периода постмодернизма; развивать умение пользоваться справочной и специальной литературой по искусству, анализировать и интерпретировать её; воспитывать интерес к дисциплине.

Вид работы: подготовка сообщения.

Форма отчетности: зачет.

Отметка о выполнении: зачет.

Вопросы, рекомендуемые для изучения:

4. Постмодернистское мировосприятие – возвращение к мифологическим истокам.
5. Новые виды массового искусства и формы синтеза.
6. Сальвадор Дали. Зал Мей Уэст в Театре-музее Дали в Фигерасе.

Рекомендации по теме

1. Изучите литературу по теме.
2. Составьте библиографию по теме сообщения.
3. Разработайте план сообщения.
4. Систематизируйте подобранный материал. Подготовьте обобщения и выводы.
5. Подготовьте текст сообщения.

Литература: 1, 2, 6, 9, 15, 28, 29, 34

Примерные творческие задания (к дифференцированному зачету)

1. Сравните египетский Лабиринт фараона Аменемхета III и критский Лабиринт царя Миноса. Какую функцию они выполняли и каким образом отражен в их архитектуре и декоре?
2. Проведите сравнительный анализ месопотамских зиккуратов, египетских пирамид, храмов индейцев доколумбовой Америки с точки зрения их формы, декора, функционального назначения. Каким образом архитектура отражает основную идею культурного развития в регионе, воспроизводит космогонический миф.
3. Напишите рассказ от лица знатного римского патриция (матроны) с описанием собственного дома и городской застройки вблизи него.
4. Напишите рассказ в любом жанре, содержащий анализ архитектуры русских церквей, относящихся к различным региональным строительным школам: церковь Покрова на Нерли, церковь Петра и Павла в Кожевниках, Архангельский собор Московского Кремля, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.
5. Перенестись в эпоху Средневековья и составьте собственное жизнеописание в любом жанре, романской, готической, арабо-мусульманской культуры (на выбор).
6. Составьте описание «идеального» города, отвечающего вкусам итальянских гуманистов эпохи раннего Возрождения и французских энциклопедистов эпохи Просвещения. Найдите сходные черты в облике родного города, Москвы, Санкт-Петербурга, европейской столицы (по выбору).
7. Найдите сходства и различия в архитектуре раннехристианской, романской, готической, ренессансной базилик и колонной мечети. Для сравнения предлагаем рассмотреть базилики Сант-Аполлинаре ин Классе в Равенне, Нотр-Дам в Париже, Нотр-Дам в Реймсе, Сан-Лоренцо во Флоренции, мечеть Омейядов в Кордове.
8. Найдите символическую связь между тематикой фресок, Рафаэля, украшающих стены станцы делла Сеньятура, женскими аллегорическими фигурами в тондо на потолке и сюжетами прямоугольных композиций по углам свода. Дайте логическое обоснование размещению угловых картин.
9. Сравните изображение Страшного суда Микеланджело Буонарроти в Сикстинской капелле с одноименной фреской Джотто в капелле Скровеньи и определите различия в композиции, трактовке сюжета, образах.
10. Сделайте искусствоведческий разбор картин Питера Брейгеля Старшего (Мужицкого) из серии «Месяцы» (по выбору) по схеме: сюжет – композиция – колорит.
11. Каков, на ваш взгляд, главный прием художественной выразительности в архитектуре и изобразительном искусстве стран, стилистически объединенных понятием Северное Возрождение?
12. Выделите и опишите (с примерами) принцип, общий для изобразительного искусства итальянского и Северного Возрождения.
13. Проведите сравнительный анализ двух выбранных по желанию картин мастеров итальянского и Северного Возрождения. Как в них выражено мироощущение художников? Каковы особенности их композиции, техника исполнения, колорит. Предлагаются, например, темы: «Портрет в творчестве Леонардо да Винчи и Яна Ван Эйка», «Образ толпы в творчестве Якопо Тинторетто и Питера Брейгеля Старшего (Мужицкого)», «Тема конца света в творчестве Микеланджело Буонарроти и Альбрехта Дюрера».
14. Сравните живопись Сандро Боттичелли и Альбрехта Дюрера. Как в их творчестве отображена специфика переломной эпохи?
15. Каковы различия в архитектуре барокко и классицизма? В каком дворцово-парковом ансамбле взаимодействуют черты обоих стилей? Приведите примеры.
16. Какими средствами отображен один из самых драматических эпизодов Евангелия об отречении апостола Петра в музыке Иоганна Себастьяна Баха и живописи Рембрандта Харменса Ван Рейна?
17. Как социо-культурные доминанты эпохи отражены в картинах на сюжет «Возвращение блудного сына» у Рембрандта Харменса Ван Рейна и Жана Батиста Грёза?

18. Проведите сравнительный анализ картин, относящихся к реалистической живописи XVII в., и полотен художников-реалистов XIX в. (по выбору). Определите кредо обоих течений и найдите их принципиальное различие.

19. Найдите различия в изображении литературных сюжетов у художников-романтиков и художников-символистов (по выбору).

20. Проследите как изменялось понятие красоты в живописи конца XIX—XX века от импрессионизма до модернизма?

21. Проведите сравнительный анализ алтарных картин с изображением Мадонны, относящихся к разным стилям. Как алтарный образ отражает особенности мировосприятия своей эпохи? Для сравнения рекомендуем рассмотреть: «Мадонну в беседке из роз» Мартина Шонгауэра, «Мадонну канцлера Роллена» Яна Ван Эйка, «Мадонну в зелени» Рафаэля, «Мадонну Порто-Лигата» Сальвадора Дали.

22. Детально рассмотрите любое сооружение, построенное в эпоху постмодернизма. Найдите архитектурные «цитаты» и определите стиль, из которого они позаимствованы.

Примерные темы рефератов

25. Архитектурные памятники индейцев Древней Америки.
26. Архитектура древнего Китая.
27. Культ природы – кредо японской архитектуры.
28. Японский дом – «прибежище пустоты».
29. Японские сады – сплав мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма.
30. Образ Спаса и святых в творчестве Феофана Грека.
31. Андрей Рублев. Икона «Троица» – символ национального единения.
32. Альгамбра в Гранаде.
33. Микеланджело Караваджо.
34. Особенности венецианской школы живописи. Тициан.
35. Франческо Бартоломео Растрелли
36. Питер Пауэл Рубенс.
37. Рембрандт Харменсван Рейн.
38. Комедии Жана Батиста Мольера.
39. Михаил Иванович Глинка.
40. Карл Павлович Брюллов.
41. Рихард Вагнер.
42. Петр Ильич Чайковский.
43. Огюст Роден.
44. Винсент Ван Гог.
45. Поль Гоген.
46. Михаил Александрович Врубель.
47. Пабло Пикассо.
48. Сальвадор Дали.