

Министерство культуры и архивов Иркутской области
Областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
Иркутское театральное училище

Рабочая программа
учебной дисциплины ОД.02
«История мировой культуры»
специальности 52.02.04 «Актёрское искусство»
видов «Актёр драматического театра и кино»,
«Актёр театра кукол»

Иркутск 2019

Одобрена предметно-цикловой
комиссией
«Общеобразовательные,
гуманитарные, социально-
экономические и
общепрофессиональные
дисциплины»
Иркутского театрального училища
(протокол № 1 от 03.09.2019)

Составлена в соответствии
с ФГОС СПО
по специальности 52.02.04
«Актёрское искусство»

Председатель предметно-цикловой
комиссии Седых И.С.

Зам. директора по учебной части
Н.И. Бормотова

Составители:

В.В. Кирсанова, И.С. Седых
преподаватели
Иркутского театрального училища

Рецензент:

А.А. Худяков, преподаватель
Иркутского театрального училища,
Заслуженный работник культуры РФ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа предназначена для изучения дисциплины «История мировой культуры», разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 52.02.04 «Актерское искусство» с учетом федерального компонента среднего общего образования.

Дисциплина «История мировой культуры» знакомит студента с основами мировой художественной культуры, вводит в проблематику человеческой субъективности, в ее чувственно-оценочном отношении к миру, служит философскому осмыслению личностного и всечеловеческого опыта культурного творчества.

Основная цель курса — формирование у студентов представлений о феномене культуры в целом (в соотношении с такими понятиями, как цивилизация, миф, религия, система нравственных и общественных ценностей), о развитии основных идей, присущих каждой из рассматриваемых культур, о взаимосвязи и взаимовлиянии культур различных эпох и народов.

Основные задачи курса:

- знакомство студентов с миром художественной культуры с учетом смены культурных эпох и стилей на протяжении всей истории человечества;
- изучение общих закономерностей культурного развития человечества;
- изучение неповторимых феноменов искусства, созданных разными народами в разные эпохи;
- формирование позитивного отношения к необходимости сохранения памятников культуры, к их изучению;
- создание эмоционального отношения к пониманию художественных ценностей, необходимости приобщения к мировому культурному наследию;
- формирование умения самостоятельно ориентироваться в культурных эпохах и стилях, аргументировать свою точку зрения, сравнивать и обобщать материал о различных видах искусства, произведениях искусства и общечеловеческих ценностях.

Учебная дисциплина «История мировой культуры» относится к циклу профильных учебных дисциплин федерального компонента среднего общего образования в структуре ППССЗ. Освоение программы предусмотрено на 2 года обучения (4 семестра).

Программа рассчитана на 144 часа, по 72 часа (1 семестр -32 часа, 2 семестр - 40 часов) на 2 и 3 курсах.

Программа содержит введение и 9 основных разделов. В программе представлены разделы по художественной культуре Западной Европы, России, Древнего Египта, Древней Греции, Древнего Рима, Индии, Китая, Японии, стран Америки, позволяющие учащимся понять на конкретных примерах многообразие эстетических принципов и форм творческого выражения, которые во многом связаны с особенностями природы, культуры и

цивилизации, с одной стороны, и исторического развития, с другой. Отечественная культура выделена в особый раздел, но она также рассматривается во взаимосвязях с художественной культурой Византии, Средневековой Европы, с культурой эпох Возрождения, Просвещения, с культурой всех стран и народов XIX и XX веков.

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные опросы, письменные работы, тестирование.

Итоговый контроль - дифференцированный зачет.

В результате изучения профильных учебных дисциплин федерального компонента среднего общего образования обучающийся должен:

уметь:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
- 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;

знать:

- основные виды и жанры искусства;
- изученные направления и стили мировой художественной культуры; шедевры мировой художественной культуры; особенности языка различных видов искусства.

В результате освоения обучающимися профильной учебной дисциплины «История мировой культуры», формируются общекомпетенции, включающие в себя способность:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компонента среднего общего образования в профессиональной деятельности.

Также обучающиеся вырабатывают профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.

ПК 1.7. Анализировать конкретные произведения театрального искусства.

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности.

ПК 2.7. Владеть театральным репертуаром для детских школ искусств и детских театральных школ.

**Календарно-тематический план учебной дисциплины
«История мировой культуры»**

Наименование разделов и тем	Макс. уч. нагрузка студентов	Количество аудиторных часов		Сам. раб.ст уд.
		Всего	В т.ч. практ. раб.	
2 курс	108	72	14	36
I. Введение в предмет	2	2		
II. Художественная культура древнего мира.	30	20	6	10
2.1. Художественная культура древнего мира: основные черты	4	2		2
2.2. Культура Двуречья (Шумерская и Ассиро-Вавилонская)	2	2		
2.3. Мифология Древнего Египта	8	4	2	4
2.4. Мифологическая система Древней Греции	14	10	4	4
2.5. Культура Древнего Рима	2	2		
III. Художественная культура стран Востока	36	24	6	12
3.1. Культура Индии	12	8	2	4
3.2. Художественная культура Китая	12	8	2	4
3.3. Художественная культура Японии	12	8	2	4
IV. Культура Средневековья	10	6		4
4.1. Раннеевропейская культура	2	2		
4.2. Культура европейского Средневековья	8	4		4
V. Художественная культура эпохи Возрождения	6	4		2
VI. Новое время как художественная эпоха	6	4		2
VII. Реализм и его исторические судьбы	6	4		2
VIII. Новые идеи в искусстве конца XIX -начала XX в.	12	8	2	4

Зкурс	108	72	20	36
IX. Вершины культуры России	52	32	12	20
9.1. Истоки древнерусской культуры	6	4		2
9.2. Мировое дерево	6	4	4	2
9.3. Славянская мифология	12	8	2	4
9.4. Праздники годового цикла древних славян	10	6		4
9.5. Искусство "бунташного века"	4	2		2
9.6. Век Просвещения	4	2		2
9.7. Расцвет русской художественной культуры в XIXв.	4	2	4	2
9.8. "Серебряный век"	4	2		2
9.9. Художественная культура России	2	2	2	
X. Художественная культура Америки	18	12	2	6
10.1. Художественная культура доколумбовой Америки	2	2		
10.2. Многообразие национальных и эстетических факторов становления и развития художественной культуры Америки	8	4	2	4
10.3. Американская культура — традиции инноваторство	8	6		2
XI. Художественная культура XX в. (Западная Европа и Россия)	34	24	4	10
11.1. Основные течения в развитии художественной культуры XXвека	16	10	4	6
11.2. Художественный язык модерна	8	6		2
11.3. Художественная культура XXIв.	10	8		2
XII. Развитие мировой культуры	4	4	2	
Итого	216	144	34	72

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

I. Введение в предмет

Требования к знаниям: понятия «культура», «художественный образ», «художественная картина мира», «художественный стиль эпохи», «миф».

Содержание учебного материала.

Общее понятие культуры. Научные представления о феномене художественной культуры. Художественная культура и система искусств. Роль языка разных искусств в передаче культурного наследия от поколения к поколению. Единство и многообразие художественной культуры. Типология художественной культуры; преемственность в ее развитии. Основные категории анализа художественной культуры. Понятия «художественная картина мира» и «художественный стиль эпохи», их роль в периодизации исторического развития художественной культуры. Понятие художественного образа. Роль религиозного мироощущения в рождении и развитии художественной культуры. Генезис и эволюция мифотворчества. Типология мифов. Характеристики и формы мифов. Соотношение мифа и религии.

II. Художественная культура древнего мира

2.1. Художественная культура древнего мира: основные черты

Требования к знаниям: первые опыты художественного творчества, синкретический характер искусства первобытного человека.

Содержание учебного материала.

Космически-природная картина мира. Зооморфные и антропоморфные мифологические представления. Единство мира человека и мира природы. Ритуально-магические основания искусства древнего мира. Язычество и художественная культура. Иерархия искусств и их функции в древних обществах. Первобытный синкретизм искусств.

Самостоятельная работа студентов: выполнить эскиз первобытного костюма, маски для ритуала, музыкальное сопровождение.

2.2. Культура Двуречья (Шумерская и Ассиро-Вавилонская).

Требования к знаниям: представления о мире и особенности культуры Двуречья.

Содержание учебного материала.

Мифо-эпические представления о мире и человеке, мифологическо-природопоклоннические религия и литература. Возникновение письменности в IV тыс. до н.э., создание музыкальных инструментов — арфы, бубна, свирели, флейты. Храмовая архитектура и инженерные открытия шумеров. Путь от идолов к скульптуре, горельефам и барельефам. Эпос о Гильгамеше. Зачатки драмы в форме религиозных мистерий в Вавилонии.

Самостоятельная работа студентов: написать эссе «Нравственно-этические проблемы в произведении «Эпос о Гильгамеше».

2.3. Мифология Древнего Египта

Требования к знаниям: представления о мире и особенности мифологической системы Древнего Египта.

Содержание учебного материала.

Открытие древнеегипетской цивилизации учеными XIX в. Загадка иероглифов. Зооморфные божества — покровители древних египтян. Строение мира. Мифы о солнечных богах. Мифы о смене времен года. Противоборство солнца и сил мрака. Цикл мифов, посвященных Осирису. Представления о загробной жизни. Классическая концепция загробного суда в «Книге мертвых». Эстетический канон древнеегипетского искусства, его религиозные основы и символика.

Самостоятельная работа студентов: подготовить доклады - мифы и верования Древнего Египта. Посмотреть художественные фильмы «Фараон», 1966; «Клеопатра», 1963 или театральные спектакли «Цезарь и Клеопатра», написать рецензию.

2.4. Мифологическая система Древней Греции

Требования к знаниям: представления о мире и мифологическая система Древней Греции.

Содержание учебного материала.

Мировоззрение и мировосприятие человека в античный период развития культуры. Истоки древнегреческой художественной культуры. Боги первого поколения. Боги второго поколения. Боги третьего поколения. Боги Олимпа и герои в древнегреческом искусстве. Греческая мифология и ее отражение в искусстве и литературе Древней Греции. Эпические поэмы Гомера. Образы Гомера в истории европейской художественной культуры. Идеал героизма в поэме "Илиада". Странствия Одиссея — фантазия и мечты о неизведанном. Зарождение лирической поэзии. Эстетический идеал эллинизма. Синтез искусств в театре.

Самостоятельная работа студентов: составить кроссворд по греческой мифологии. Рекомендованные фильмы: документальные «BBC: Древняя Греция», 2004; «National Geographic. Сокровища Древней Греции», 2001;

фильмы о мифах:

1. Тесей против Минотавра, 1961;
2. Федра, Греция, Франция, 1962;
3. Ной, США, 2014;
4. Вий, Германия, Чехия, Великобритания, Россия, Украина, 2014;
5. Битва Титанов, США, 2010;
6. Агамемнон, Бельгия, 1973;
7. Антигона, Швеция, 1960;
8. Рассказчик историй: Греческие мифы, Великобритания, 1990;
9. Вакханки, 1963;
10. Золотое руно, ФРГ, 1961;
11. Страсти по Илиаде, США, 1967;
12. Падение Трои, Италия, 1910;
13. Троя, 2004;
14. Электра, Греция, 1962;
15. Падение Трои, Италия, 1910;
16. Молодой Геркулес, США, 1997;
17. Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф, США, 2005;
18. Улисс (Странствия Одиссея), 1953;
19. Бандиты времени, 1981;
20. Эдип в Колоне, Великобритания, 1984;
21. Троянки, Греция, Великобритания, США, 1971;
22. Триста, 2006;
23. Орфей, 1950;
24. Елена Троянская, 1955;
25. Одиссей, 1997;
26. Эрос и Психея, 1998;
27. Частная жизнь Елены Троянской, 1972.
28. Одиссей и остров Туманов, 2008;
29. Мацист Могучий, Италия, 1960;
30. Геркулес в Нью-Йорке, США, 1970;
31. Властелин Колец, 2001—2003;
32. Ясон и Аргонавты, 1963;

33. Лабиринт Фавна, 2006;
34. Перси Джексон и море чудовищ, 2013;
35. Воины Эллады, 2009;
36. Геркулес в Нью—Йорке, 2008;
37. Царица амазонок, Италия, 1962;
38. Перси Джексон и похититель молний, 2010;
39. Самсон и семь чудес света, 1962;
40. Лабиринт Фавна, Испания, Мексика, США, 2006;
41. Звездные врата Атлантис, Канада, США, 2004;
42. Агирре, гнев божий, Западная Германия, 1972;
43. Мони Пайтон и священный Грааль, Великобритания, 1975;
44. Беовульф, США, 2007.

2.5. Культура Древнего Рима

Требования к знаниям: особенности культуры Древнего Рима.

Содержание учебного материала.

Загадка культуры этрусков. Греки и Рим. Преемственность и новаторство римской античности. Проблема человека в древнеримской культуре. Римские боги. Значение римской античности.

Самостоятельная работа студентов: Рекомендованные фильмы: «ВВС: Древний Рим. Расцвет и крушение империи», (2006); «Спартак», (1960); «300 Спартанцев», (2006); «Юлий Цезарь», (2002); «Спартак: Боги арены», (2011); «Империя», (2005), написать рецензию.

III. Художественная культура стран Востока

3.1. Культура Индии

Требования к знаниям: особенности культуры Индии.

Содержание учебного материала.

Единство в многообразии — парадигмы индийской культуры. Цивилизации долины Инда. Древние арии и священная поэзия Вед. Герои "Махабхараты" и "Рамаяны" — идеал древних и современных индийцев. Волшебный мир индийской миниатюры. Условность и канон в изображении мифологических персонажей. Культ Кришны в индийском искусстве. Роль индуизма и буддизма в художественной культуре Индии. Древнеиндийская музыка: связь пения, инструментальной музыки и танцев.

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов по культуре Индии. Разработка хореографии народного индийского танца, подбор музыки и костюмов. Рекомендованные фильмы: ВВС «Индия с Майклом Вудом».

3.2. Художественная культура Китая

Требования к знаниям: особенности культуры и мифологии Китая.

Содержание учебного материала.

Осмысление мира и человека в искусстве Древнего Китая. Ритуал и магия: гадания, погребальные обряды, священные бронзовые сосуды. "Книга перемен". Особенности мифологии Китая, отличающие ее от других историко-культурных регионов Востока и мира в целом. Основные источники китайской мифологии. Фетишизм и тотемизм в мифологии Китая. Китайская космогония, солярные мифы, культ плодородия. Образы героев в мифологии Китая. Даосские и буддистские традиции в мифологической системе Китая. Синкретическая мифология.

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов по культуре Китая. Рекомендованные фильмы: документальные «ВВС: Дикий Китай» (2008); «Спорт древнего Китая» (2007); художественный «Конфуций» (2010).

3.3. Художественная культура Японии

Требования к знаниям: особенности культуры и мифологии Японии.

Содержание учебного материала.

Синтоизм и искусство Древней Японии. Становление художественно-образной системы. Культ гор и камней, цветов и деревьев. Космогонический цикл. Циклы Идзумо, Химука. Магические сюжеты. Сказочные мотивы и сюжеты. Буддийская мифология. Культ Каннон. Культ Эммы и Дзидо. Поздняя народная мифологическая система. Эзотерические секты. Неповторимость японской поэзии. Символика художественного языка. Влияние японской художественной культуры на искусство и литературу Запада.

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов по культуре Японии. Воспроизведение ритуала чайной церемонии в японском стиле.

Рекомендованные фильмы: документальные «Потаённые секреты Японии» (2010); «Великая Япония» (2010); художественные «Самурай: Путь война» (1955); «Самурай 2: Дуэль у храма» (1955); «Смерть мастера чайной церемонии» (1989).

Самостоятельная работа студентов Художественная культура стран Востока Перечень тем рефератов:

1. Становление художественно-образной системы Японии.
2. Культ гор и камней Японии.
3. Храмовое зодчество Японии.
4. Неповторимость японской поэзии и мифологии.
5. Театральная и музыкальная жизнь Японии.
6. Японская архитектура.
7. Японская живопись.
8. Японская скульптура.
9. Особенности быта Японии.
10. Осмысление мира и человека в искусстве Древнего Китая.
11. Иероглифика: синтез поэзии, живописи и каллиграфии в китайской культуре.
12. Пейзажная живопись Китая.
13. Особенности архитектуры Китая.
14. Особенности китайского быта.
15. Индийские храмы.
16. Индийская скульптура.
17. Индийская живопись.
18. Особенности быта, костюма Индии.
19. Религия Древней Индии: Ведизм.
20. Религия Древней Индии: Индуизм.
21. Религия Древней Индии: Буддизм.
22. Древнеиндийская музыка.
23. Литература Древней Индии.

IV. Культура Средневековья

4.1. Раннеевропейская художественная культура

Требования к знаниям: особенности раннеевропейской культуры.

Содержание учебного материала.

Объединяющая роль христианской церкви в становлении европейской художественной культуры. Монастыри как центры образования и культуры. Роль христианского религиозного сознания в создании картины мира средневекового человека. Художественные представления в ранний период европейской культуры. Мифология и эпические поэмы Северной Европы ("Песнь о Нибелунгах", "Эдда младшая", "Эдда старшая").

Самостоятельная работа студентов: посмотреть художественный фильм «Кольцо Нибелунгов» (2004), написать рецензию.

4.2. Художественная культура европейского Средневековья

Требования к знаниям: особенности европейской культуры Средневековья.

Содержание учебного материала.

Преимущество в развитии античной и средневековой культуры. Христианство новое понимание смысла жизни и становление новой художественной картины мира. Библия и художественная культура. Роль монастырей в развитии профессионального искусства. Символизм и экспрессия образов романского стиля.

Народная музыка европейского Средневековья. Странствующие музыканты (ваганты, минестрели, трубадуры). Профессиональная музыка в храме: григорианский хорал, гимны, псалмодия. Средневековая культура мира и место в ней человека. Народная смеховая культура. Формирование светской литературы и дальнейшее развитие религиозной литературы. Героический эпос как выражение идеалов рыцарства ("Песнь о Роланде"). Куртуазная любовь и ее отражение в поэзии и литературе. Карнавал и мистерия — синтетические формы средневекового театрального действия.

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов по европейской культуре Средневековья.

Рекомендованные фильмы: документальные «Жизнь в средневековье» (2004), «Темные века средневековья» (2007).

V. Художественная культура эпохи Возрождения

Требования к знаниям: особенности эпохи Возрождения.

Содержание учебного материала.

Основные черты художественной культуры эпохи Возрождения. Античность и Возрождение. Человек — мера всех вещей. Предшественники Возрождения Данте, Петрарка, Боккаччо. Периодизация возрожденческой культуры. Особенности гуманизма эпохи Возрождения. Роль Шекспира в мировой художественной культуре. Музыка Итальянского Возрождения. Полифонический жанр мессы. Творчество Джованни Палестрины. Рождение оперы.

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов по художественной культуре эпохи Возрождения.

Рекомендованные фильмы: документальный «Лучшие путешествия. Европа эпохи возрождения» (2006), художественный «Микеланджело» (1991).

VI. Новое время как художественная эпоха

Требования к знаниям: стили в искусстве: барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, романтизм, неоготика.

Содержание учебного материала.

Особенности эпохи. Буало «Искусство поэзии». Классицизм: человек долга в абсолютистском государстве. Художественная концепция классицизма. Основные черты произведений классицизма. Принцип трех единств. Поэтика архитектуры классицизма. Ампи́р: государственно ориентированный и регламентированный человек в империи, охватывающей видимый мир. Особенности ампира.

Просвещение: инициативный, авантюрный человек в меняющемся мире. Вольтер, Дени Дидро, Лессинг, Шиллер, Дефо, Свифт, Филдинг, Лесажа, Бомарше. Сентиментализм: впечатлительный человек, умиляющийся добродетели и ужасающийся злу. Жан Жак Руссо. Луи Себастьян Мерсье. Ж.Б. Грез, Н.М. Карамзин. Жанры сентиментализма. Романтизм: вечность зла и вечность борьбы с ним; «мировая скорбь» — состояние мира, ставшее состоянием духа. Художественные и эстетические особенности романтизма. Шиллер, Гейне, Байрон, П. Шелли, Шатобриан и другие. Неоготика.

Самостоятельная работа студентов: заполнить таблицу.

Стили в искусстве

(барокко, рококо, классицизм, сентиментализм, романтизм, неоготика).

Стиль	Представители	Характерные черты стиля

VII. Реализм и его исторические судьбы

Требования к знаниям: особенности реализма в литературе, живописи, музыкальном и театральном искусстве.

Содержание учебного материала.

Становление реализма в литературе, живописи, театральном искусстве.

Эстетические принципы критического реализма. Роман как основной жанр реалистической литературы (У. Теккерея, Ч. Диккенс, О. Бальзак, Г. Флобер, Э. Золя, В. Ирвинг, М. Твен). Художники-реалисты. Станковая живопись, скульптура и гравюра. Реалистические тенденции в театральном искусстве. Специфика реализма в музыкальном искусстве.

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов, сообщений «Художественные принципы реализма», «Романтизм и реализм. Их связь и отличия», «Реализм и натурализм».

VIII. Новые идеи в искусстве конца XIX - начала XX в.

Требования к знаниям: особенности и представители символизма, импрессионизма, постимпрессионизма, экспрессионизма.

Содержание учебного материала.

Символизм как новое видение мира (живопись, графика, литература). Новые направления в живописи. Импрессионизм и его открытия, эстетические взгляды. Передача мимолетных впечатлений от восприятия окружающего мира. Представители импрессионизма в живописи - К. Моне, Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега, К. Писсаро, А. Сислей. Основные проявления импрессионизма - одухотворенная пейзажность, детализация, тонкость в передаче нюансов, повышенная изобразительность музыкального звучания и «музыкальность» живописи. Влияние эстетики импрессионизма на творчество композиторов разных стран.

Новое понимание красоты в постимпрессионистской живописи (А. Тулуз-Лотрек, П. Гоген, В. Ван Гог). Скульптуры О. Родена - новые пластические возможности. Язык символов во французской поэзии (Ш. Бодлер). Эстетика культуры экспрессионизма.

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов, сообщений о представителях символизма, импрессионизма, постимпрессионизма, экспрессионизма и их произведения.

3 курс

IX. Вершины художественной культуры России

9.1. Истоки древнерусской культуры

Требования к знаниям: особенности древнерусской художественной культуры.

Содержание учебного материала.

Восточные славяне, их нравы, традиции, обряды. Художественная культура языческой Руси. Русь и Византия. Значение принятия христианства для формирования эстетического идеала и художественного канона Древней Руси. Музыка в православном храмовом действе. Летописи. Традиции устного народного творчества, скоморошество. "Слово о полку Игореве" как памятник древнерусской литературы, его историческая судьба. Древняя Русь в художественной культуре последующих эпох (литература, живопись, музыка, устное народное творчество).

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов, сообщений. Документальный фильм «Эхо времён» (2008).

9.2. Мировое дерево

Требования к знаниям: модель мирового дерева, представления.

Содержание учебного материала.

Модель вселенной и человека. Представления о времени, пространстве, жизни и смерти. Схема изображения мирового дерева. Система противопоставлений: благоприятного — неблагоприятного, жизнь — смерть, чёт — нечет, правый — левый, мужской — женский, верх — низ, небо — земля, суша — море, огонь — влага, день — ночь, весна — зима, солнце — луна, белый — черный, близкий — далекий, старый — молодой, священный — мирской.

Самостоятельная работа студентов:

Изображение мирового дерева.

9.3. Славянская мифология

Требования к знаниям: образы и символы славянской мифологии

Содержание учебного материала.

Антропоморфические мифы. Высшие Боги славянского пантеона (Род, Сварог, Лада, Перун, Макошь, Белее и т.д.), низшие Духи (Леший, Домовой, Водяной, Русалка, Упырь (Вампир) и т.д.)

Самостоятельная работа студентов:

Составить таблицу «Языческие божества восточных славян».

Идол

Функции, праздники, посвященные ему

9.4. Праздники годового цикла древних славян

Требования к знаниям: обряды и праздники славян

Содержание учебного материала.

Славянские праздники: Масленица, Коляда. Праздники весенне-летнего и осеннего цикла.

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов о праздниках древних славян.

9.5. Искусство "бунташного века"

Требования к знаниям: особенности культуры России XVII в.

Содержание учебного материала.

Особенности культурной ситуации России XVII в. Борьба между церковной и светской властью. Церковные реформы Никона и раскол. Рождение художественной культуры

"переходного периода". Начало "обмирщения" искусства и усиление индивидуального начала ("Повесть о Горе-Злосчастии", "Повесть о Петре и Февронии"). Барокко в зодчестве ("восьмерик на четверике"). Рождение русского барочного стихосложения. Творчество С. Полоцкого. Многообразные школы иконописи; творчество мастеров Оружейной палаты. Народная художественная культура. Открытие театра в Москве.

Самостоятельная работа студентов: выполнение докладов о деятелях культуры России XVII в.

9.6. Век Просвещения

Требования к знаниям: особенности культуры России XVIII в.

Содержание учебного материала.

Петровские реформы и их значение для становления "русской европейскости" в художественной культуре. Просвещение и русское искусство. Развитие новых светских жанров во всех видах искусства. Освоение классицизма, его трактовка в русском искусстве. Петербург как памятник новой русской художественной культуры. Садово-парковое искусство. Развитие просветительской литературы, крестьянская тема и творчество Н.Новикова. Гуманистические идеи А. Радищева. Расцвет поэзии. Творчество Г.Державина. Сентиментализм и творчество Н.Карамзина. Театр в XVIII в. Творческий облик Ф.Волкова. Явление крепостного театра. Петербургская композиторская школа. Рождение национальной комической оперы. Освоение европейской инструментальной музыки. Вершины храмовой хоровой музыки (М. Березовский, Д.Бортнянский). "Российская песня" как прообраз русского классического романса. Жизнь и творчество В.Белинского. Расцвет русского романа. Творчество композиторов "Могучей кучки" (М.Мусоргский, А. Бородин, Н.Римский-Корсаков). Гений П.Чайковского.

Самостоятельная работа студентов:

составить таблицу «Культура России XVIII в.».

(Указать авторов и их произведения)

Автор	Произведения	Примечание (Годы жизни, жанры, особенности)
1. Ученые		
2. Поэты		
3. Писатели		
4. Композиторы		
5. Архитекторы		
6. Художники		
7. Скульпторы		
8. Актеры		

9.7. Расцвет русской художественной культуры в XIX в.

Требования к знаниям: особенности культуры России XIX в.

Содержание учебного материала.

Эволюция стилей в русской художественной культуре XIX в. Нравственно-философские искания, формирование различных направлений в исторической науке, философской мысли, литературной критике. Роль слова в русской культуре, развитие русского литературного языка. Диалог классицизма и романтизма в поэзии (В.Жуковский, А. Пушкин, Е.Баратынский, Ф. Тютчев, М. Лермонтов). Расцвет русского театра, формирование национальной актерской школы. А.Островский и русский театр. Рождение критического реализма. Творчество Н.Гоголя. Становление русской музыкальной классики. М.Глинка — родоначальник классической национальной оперы. Искание "музыкальной правды" в творчестве А. Даргомыжского. Возникновение славянофильства. Борьба

направлений в художественной критике.

Самостоятельная работа студентов: выполнение докладов о деятелях культуры России XIX в..

9.8. "Серебряный век" (Русская культура на рубеже веков)

Требования к знаниям: особенности культуры России конца XIX в.- начала XX в.

Содержание учебного материала.

Многообразие направлений в философии, эстетике, искусстве. Роль литературы в духовной жизни общества. Русское искусство в Европе. Значение русской художественной культуры этого времени для мировой культуры.

Русский космизм и его роль в развитии гуманитарного мышления XX века.

Самостоятельная работа студентов: составить таблицу «Культура Серебряного века (нач. XX в.)».

9.9. Художественная культура России

Требования к знаниям:

- основные особенности художественного развития народов России;
- выдающиеся памятники и произведения различных эпох России.

Содержание учебного материала.

Семинарское занятие. Рассмотреть на конкретных примерах место и роль художественной культуры России в мировой художественной культуре.

Х. Художественная культура Америки

10.1. Художественная культура доколумбовой Америки

Требования к знаниям: особенности культуры доколумбовой Америки.

Содержание учебного материала.

Культура и искусство ацтеков, инков, майя, мочико, чоко. Созидательный гений майя — письменность, календарь, архитектура, скульптура, декоративное искусство (маски, ткачество, сосуды, орнаменты и др.).

Облик древней культуры Мексики. Монументальное зодчество империи инков. Храмово-пирамидальное зодчество майя.

10.2. Многообразие национальных и эстетических факторов становления и развития художественной культуры Америки

Требования к знаниям: особенности культуры Америки.

Содержание учебного материала.

Роль переселенцев (в том числе из России) в формировании американской художественной культуры.

Полиэтнический характер американской художественной культуры. Фольклор национальных меньшинств. Афронегритянские, мексиканские, испанские, европейские и другие традиции в художественной жизни американского народа. Народное декоративно-прикладное искусство разных этнических групп.

Америка как природно-географическая и материальная среда нового образа жизни.

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, докладов об американской художественной культуре.

10.3. Американская культура — традиции и новаторство

Требования к знаниям: особенности культуры Америки.

Содержание учебного материала.

Демократическая Америка в изобразительном искусстве — Р. Кент, А. Рефрежье, Р. Сойер. Р. Кент - художник и писатель.

Свет и тени образов Калифорнии А. Рефрежье.

Реализм в живописи Р. Сойера.

Статуя Свободы - символ Соединенных Штатов Америки. Памятник А. Линкольну в Вашингтоне.

Гора Рашмор — монументальные портреты четырех американских президентов: Дж. Вашингтона, Т. Джефферсона, Т. Рузвельта, А. Линкольна.

Небоскребы разных форм и стилей. Эмпайр-Стейт-Билдинг — символ блистательного Нью-Йорка. Джон-Хенкок-центр в Чикаго. Комплекс высотных зданий в центре Лос-Анджелеса.

Самостоятельная работа студентов: составить таблицу «Особенности культуры Америки».

(Указать авторов и их произведения)

Автор	Произведения	Примечание (Годы жизни, жанры, особенности)
1. Ученые 2. Поэты 3. Писатели 4. Композиторы 5. Архитекторы 6. Художники 7. Скульпторы 8. Актеры		

XI. Художественная культура XX в. (Западная Европа и Россия).

Содержание учебного материала.

Модерн в архитектуре, живописи и музыке. Универсализм модернистов.

Эстетизация быта. Новые тенденции в музыке. Проблема субъективности в художественной культуре.

Требования к знаниям: особенности культуры XX века.

Содержание учебного материала.

Дилемма общества и личности в культуре современности. Кризис гуманистических идеалов. Теоретическое осмысление культурных процессов, различные концепции художественной культуры. Особенности современного искусства. Проблема законченности. Формы и символы в искусстве. Полистилистика.

Сближение европейской, афро-азиатской и американской традиций.

Новое отношение к фольклору и развитие фольклористики.

"Полифония стилей" как характерная черта художественной культуры XX в.

11.1. Основные течения в развитии художественной культуры XX века

Требования к знаниям: особенности эпохи, направления авангардизма.

Содержание учебного материала.

Общая характеристика фовизма, кубизма, футуризма, абстракционизма (творчество А. Матисса, М. Вламинка, А. Дерена, М. Шагала, В. Кандинского, К. Малевича). Мировое значение творчества П. Пикассо. Многоаспектность и стилевая многогранность его искусства.

Иррационализм в литературе и искусстве. Сюрреализм С. Дали.

Музыкальные стили второй половины XX в. Авангард — мечты о будущем: направления, методы, стили.

Плюрализм культурной и художественной жизни второй половины XX в.

Постмодернизм и его место в современной культуре. Диалог культур и борьба за сохранение национальной самобытности. Роль средств массовой информации в формировании художественного образа мира у человека XX в.

Самостоятельная работа студентов: выполнение электронных презентаций, рефератов о течениях и их представителях художественной культуры XX века.

11.2 Художественный язык модерна

Требования к знаниям: особенности модерна в искусстве.

Содержание учебного материала.

Модерн в архитектуре, живописи и музыке. Универсализм модернистов.

Эстетизация быта. Новые тенденции в музыке. Проблема субъективности в художественной культуре.

11.3. Художественная культура XXI в.

Требования к знаниям: особенности эпохи, направлений искусства.

Содержание учебного материала.

Расширение межкультурных коммуникаций. Проблема сохранения культурного наследия. Новое понимание творчества в искусстве постмодернизма (перформанс, инсталляция и др.). Компьютерное искусство и его эстетические особенности. Новое прочтение текстов и образов классики.

Появление интерактивных форм освоения художественной культуры.

Неоклассические тенденции в искусстве. Особенности русской художественной культуры: возвращение к истокам.

Самостоятельная работа студентов: самостоятельное посещение художественного музея отдела современного искусства.

ХII. Развитие мировой культуры

Требования к знаниям:

- характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;
- основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной культуры;
- основные средства выразительности разных видов искусства.

Требования к умениям:

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением;
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;
- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства.

Информационное обеспечение

Основные источники

1. Бодина, Е. А. История мировой культуры. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Бодина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 214 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07588-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438496> (дата обращения: 01.09.19).
2. Горелов, А.А. История мировой культуры : учебное пособие / А.А. Горелов. — 5-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 512 с. — ISBN 978-5-9765-0005-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/85882> (дата обращения: 01.09.19).
3. Данилова, Г.И. Мировая художественная культура. От 17 века до современности. Учебник 11 кл. общеобразовательных учреждений гуманитарного профиля / Г.И. Данилова. — Москва: Дрофа, 2009. — 399с. — ISBN 978-5-358-13310-5.
4. Данилова, Г.И. Мировая художественная культура. От истоков до 17 века. Учебник 10 кл. общеобразовательных учреждений гуманитарного профиля / Г.И. Данилова. — Москва: Дрофа, 2009. — 367с. — ISBN 978-5-358-12998-6.

Дополнительные источники

1. Волошин, М. А. О литературе, живописи, театре / М. А. Волошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 225 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05856-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/441833> (дата обращения: 01.09.19).
2. Ларош, Г. А. О Глинке, Мусоргском, Листе. Избранные статьи / Г. А. Ларош, А. П. Бородин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06099-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/441709> (дата обращения: 01.09.19).
3. Материалы и документы по истории музыки XVIII века / Ф. Альгаротти ; составитель М. В. Иванов-Борецкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 653 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05828-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/410440> (дата обращения: 01.09.19).
4. Браудо, Е. М. История музыки : учебник / Е. М. Браудо. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 444 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-08686-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/438670> (дата обращения: 01.09.19).
5. Буркхардт, Я. Культура Италии в эпоху Возрождения / Я. Буркхардт ; переводчик С. Бриллиант. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10959-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/442573> (дата обращения: 01.09.19).
6. Кун, Н. А. Легенды и мифы Древней Греции / Н. А. Кун. — Москва:

Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09584-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/441189> (дата обращения: 01.09.19).

7. Ольденбург, С. Ф. Культура и искусство Индии. Избранные труды / С. Ф. Ольденбург. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 217 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07673-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/423540> (дата обращения: 01.09.19).

8. Денике, Б. П. Архитектура Японии. Японская цветная гравюра / Б. П. Денике. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 194 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11699-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/445919> (дата обращения: 01.09.19).

9. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 1 / В. В. Стасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 427 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09702-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/428435> (дата обращения: 01.09.19).

10. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 2 / В. В. Стасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 260 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09704-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/428436> (дата обращения: 01.09.19).

11. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 3 / В. В. Стасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09705-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/428438> (дата обращения: 01.09.19).

12. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 4 / В. В. Стасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 337 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09706-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/428439> (дата обращения: 01.09.19).

13. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 5 / В. В. Стасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 366 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09707-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/428440> (дата обращения: 01.09.19).

14. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 6 / В. В. Стасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 479 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09708-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/428441> (дата обращения: 01.09.19).