

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

1. Цель освоения дисциплины

Формирование у студентов представлений о языке, изобразительных средствах, системе символов и образности искусства, о стилеобразовании, о специфике формирования различных школ и направлений в искусстве, а также о проблемах синтеза искусств и взаимопроникновения стилистических влияний.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Мировая художественная культура» относится к вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Мировая художественная культура» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История», «Культурология», «Философия», «История философии», «Праздники и традиции народов России», «Реформы и реформаторы в истории России», прохождения практики «Педагогическая практика (воспитательная)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплины «Профессиональная этика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);
- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия (ОК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- содержание основных теорий и подходов к пониманию места искусства в культуре;
- социальные функции искусства;
- основные теории происхождения искусства;
- формы и специфику первобытного искусства;
- периодизацию художественной культуры Древнего Востока;
- духовные, социальные и художественные особенности древнегреческой и древнеримской художественной культуры;
- виды и жанры античного искусства;
- религиозные и художественные особенности средневековой культуры;
- периодизацию истории средневековой художественной культуры периодизацию истории средневековой художественной культуры;
- основные периоды древнерусского искусства;
- основные центры, стили и авторские школы в архитектуре, иконописи, книжной культуре;
- специфику гуманистических ценностей, воплощаемых ренессансным искусством;
- основные периоды, центры, школы в различных видах искусства эпохи Возрождения;
- основные особенности искусства эпохи Просвещения;
- стили и школы в художественной культуре Просвещения;
- основные тенденции, направления, школы в развитии современного искусства;

уметь

- выделять художественно-эстетические критерии в явлениях духовной, социальной, практической жизни человека и общества;
- обосновывать концепции возникновения художественных практик в человеческом обществе;
- различать и идентифицировать виды и жанры древневосточного искусства разных стран и народов;
- объяснять специфику древневосточного искусства, исходя из социально-исторических и духовных оснований древневосточных цивилизаций;
- идентифицировать объекты античного искусства в отношении периода их создания, стиля, авторства;
- идентифицировать объекты средневекового искусства в отношении периода их создания, стиля, социально-духовного статуса;
- анализировать произведения древнерусского искусства;
- применять теоретические знания при анализе конкретных произведений искусства эпохи Возрождения;
- определять специфику западноевропейского и российского искусства эпохи Просвещения;
- применять методы художественно-интерпретационного анализа к конкретным произведениям современного искусства;

владеть

- комплексом теоретических знаний о сущности искусства, осознавая его мировоззренческое значение, связь не только с индивидуальной жизнью, но и социальной практикой профессиональной деятельности;
- навыками анализа и интерпретации конкретных произведений первобытной художественной культуры;
- навыками художественной интерпретации объектов и текстов древневосточного искусства и обнаружения его форм в современных художественных практиках и объектах;
- навыками художественной интерпретации произведений античного искусства и обнаружения его традиций (цитаций, имитаций, репликаций) в современном искусстве;
- навыками художественной и культурно-символической интерпретации произведений искусства средневековой эпохи и обнаружения его традиций в современной художественной жизни;
- навыками применения знаний о древнерусском искусстве в социально значимых практиках охраны культурного наследия при разработке и реализации учебных и социальных программ для различных образовательных учреждений;
- навыками художественной и культурно-символической интерпретации произведений искусства эпохи Возрождения и обнаружения его элементов в современном искусстве;
- методами продуктивного социально-художественного анализа, направленного на выявление сложных взаимосвязей искусства с наукой, философией, политикой, социальными утопиями и антиутопиями и навыками интерпретации современных явлений художественной жизни в этом контексте;
- методами понимания настоящего состояния культуры в целом на основе анализа и интерпретации искусства современности.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 2,
 общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 ч.),
 распределение по семестрам – 5,
 форма и место отчётности – зачёт (5 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

Место искусства в культуре.

Содержание и сущность понятий «культура», «искусство» и «художественная культура». Роль искусства в духовном освоении мира. Искусство и другие формы культуры (религия, мораль, мифология, философия, язык). Функции искусства и его место в культуре. Проблема периодизации истории художественной культуры. Взаимодействие традиций и инноваций в истории мирового искусства. Методология изучения истории мирового искусства.

Зарождение искусства в первобытном обществе.

Особенности мифологического сознания. Образное познание мира. Изобразительное искусство первобытного человека – результат эстетического освоения окружающего мира. Первобытный синкретизм. Магический характер первобытного искусства, связь первобытного искусства с тотемизмом и анимизмом. Живопись: от орнамента к реалистическому изображению мира. Реализм наскальных изображений (пещеры Ласко и Альтамира, Капова пещера). «Звериный стиль». «Палеолитические Венеры». Периодизация художественной культуры первобытного общества: палеолит, мезолит, неолит и энеолит, век бронзы и железа. Памятники первобытной художественной культуры на территории России.

Искусство Древнего Востока (Древний Египет и Передняя Азия)..

Своеобразие культуры Древнего Египта. Особенности древнеегипетской мифологии. Связь большинства памятников художественной культуры Древнего Египта с представлениями египтян о душе и загробном мире, культовый характер искусства. Комплексный характер древнеегипетского искусства: архитектура как ведущий вид искусства, во многом определяющий облик скульптуры и живописи. Приоритет скульптурного портрета, тесно связанного с заупокойным культом, как выражение идеи вечности. Связь изобразительного искусства и иероглифического письма. Архитектура Древнего Египта. Пирамиды. Заупокойные храмы. Монументальная скульптура. Рельефы и росписи гробниц фараонов. Периодизация художественной культуры Древнего Египта (Древнее, Среднее и Новое царство). Художественное своеобразие древнеегипетской культуры (фронтальность, полихромность, статичность). Мифологические мотивы в архитектуре и скульптуре. Литература Древнего Египта. Художественные особенности повседневности: костюм, грим, причёска, жилище, мебель, обряды, образование. Папирус и письменность. Художественная культура Двуречья, Ассирии, Финикии, Палестины, Вавилона, Ирана. Архитектура – ведущий вид искусства. Храмовое строительство – «зиккураты». Роль цвета в архитектуре. Инкрустации – зиггати. Особенности скульптуры Двуречья: посвятельный характер статуй, небольшие размеры, типизация, плоскостность, разномасштабность фигур в рельефах. Стелы. Глиптика.

Место античного искусства в европейской художественной традиции..

Искусство Древней Греции. Периодизация. Крито-микенская или т. н. эгейская художественная культура. Кносский дворец. Фресковая живопись. Мелкая пластика. Керамика. Значение крито-микенского периода для ранних этапов формирования греческого искусства. Художественная культура периода архаики (VIII – VI вв. до н. э.) Господство геометрического стиля. Искусство вазовой росписи. Архаическая скульптура. «Курсы» и «коры». Чернофигурная техника вазописи. Создание ордерной системы – основы европейской архитектуры. Отличительные особенности греческих архитектурных ордоров. Греческое искусство периода классики (V – IV вв. до н. э.). Афины времени Перикла. Афинский Акрополь. Парфенон. Скульптура эпохи классики. Творчество Поликлета, Фидия, Праксителя, Скопаса, Лисиппа. Театр (Эсхил, Софокл, Эврипид). Искусство эпохи эллинизма (конец IV – I вв. до н. э.). Особенности развития греческой литературы. Художественная культура Древнего Рима. Периодизация. Этруская художественная культура. Влияние древневосточных культур. Гробницы. Фресковая живопись. Бронзовая скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Влияние художественной культуры этрусков на древнеримское искусство. Искусство Рима периода Республики (V – I вв. до н. э.). Особенности архитектуры. Реализм и натурализм портрета. Искусство периода ранней

империи (I в до н. э.). Ораторское искусство. «Золотой век» римской литературы. Дальнейшее развитие декоративных стилей в живописи. Искусство времени Флавиев и Нерона (вт. пол. I в до н. э.). Новые типы архитектурных сооружений (триумфальные арки, колонны). Искусство римской империи II в. до н. э. Триумфальная арка, колонна Трояна. Форум Трояна. Мосты. Искусство времени Адриана. Пантеон. Вилла Адриана. Подражание Греции. Художественная культура времени Антонинов. Многоэтажные дома. Конные статуи. Расцвет психологического портрета. Искусство римских провинций (II – III вв. н. э.): Египет, Северная Африка, Пальмира, Сирия. Искусство Рима III – IV вв. Место античной художественной культуры в развитии европейского искусства. Интерпретация сюжетов античной мифологии и литературы в живописи, скульптуре, театре, литературе, киноискусстве.

Художественные открытия европейского средневековья..

Основные типологические черты средневековой культуры: теоцентризм, традиционализм, символизм, карнавальная культура и т. д. Периодизация средневекового искусства. Религиозный характер средневекового искусства. Архитектура, скульптура – «проповедь в камне». Монастырская художественная культура. Художественная культура средневекового города. Романский и готический стили в средневековой художественной культуре. Основные сюжеты и образы в художественной культуре средневековья. Зарождение светской культуры. Художественные аспекты рыцарской культуры. Народная художественная культура в средние века. Поэзия трубадуров, миннезингеров, вагантов. Средневековый театр (мистерии, фарсы, моралите). Художественная культура Византии (VI – XIV вв.). Значение эллинистического Востока и Рима для формирования византийского искусства. Монументальная живопись. Новизна конструкций в архитектуре. Развитие символики и иллюстративно-повествовательных циклов. Развитие крестово-купольного храма. Канонизация иконографии церковных росписей. Лаконизм и монументальность мозаик (X – XII вв.). Миниатюра, резная кость, эмали. Искусство Балканских стран, Закавказья.

Искусство Древней Руси..

Своеобразие русского культурно-исторического процесса и отражение его в русском искусстве. Истоки древнерусского искусства. Языческий характер искусства древних славян. Связь древнерусского искусства и христианской религии. Народные черты древнерусского искусства. Фольклор. Патриотические идеи древнерусской художественной культуры. Периодизация художественной культуры Древней Руси. Основные художественные школы и их своеобразие. Развитие древнерусской литературы. Первые летописи. Сложные взаимоотношения византийских и славянских традиций. Тяга к монументальности. Формирование и развитие профессиональных навыков зодчих, живописцев, мастеров декоративно-прикладного искусства. Особенности архитектуры Древней Руси. Монументальная живопись. Мозаики и фрески. Первые русские иконописи. Сложение иконографического канона и технических приёмов. Художественное ремесло. Стекло, эмаль, ювелирное дело, ткани. Особое место Киева среди других художественных центров. Литература. «Слово о полку Игореве». Искусство Владимиро-Суздальской Руси (XII – XIII вв.). Искусство Новгорода (XI – XIII вв.). Псковское искусство (XII – XIII вв.). Новгородское искусство XIV – XV вв. Московское искусство XIV – первая половина XV вв. Художественная культура Древней Руси конца XV – XVI вв. Русская художественная культура XVI в.

Художественные идеи и образы эпохи Ренессанса..

Происхождение и смысл термина «Возрождение». Универсализм художественной культуры Возрождения, её народные основы. Преодоление мистицизма, абстрактности, условности средневекового искусства. Развитие реализма. Новые интерпретации религиозных сюжетов, распространение светских сюжетов. Возникновение и развитие станковых видов искусства. Реализация гуманистических идей в литературе и искусстве эпохи Возрождения. Изучение анатомии, перспективы, законов освещения и их применение в изобразительном искусстве.

Значение художественного наследия античности для литературы и искусства Возрождения. Синтез искусств в эпоху Возрождения и его отличительные особенности. Периодизация искусства Возрождения в Италии и в других странах (Проторенессанс. Раннее Возрождение. Высокое Возрождение). Личность творца в художественной культуре Ренессанса. Титаны Возрождения. Формирование школ в живописи. Творчество Джотто, А. Пизано, С. Мартини, А. Лоренцетти, Мазаччо, Ф. Б. Анджелико, П. Учелло, Ф. Липпи, С. Боттичелли, А. Веррокио, Д. Гирландайо, Л. Синьорелли, П. Перуджино, А. да Мессина, Дж. Беллини, Л. да Винчи, Рафаэля Санти, Микеланджело. Особенности архитектуры и скульптуры Возрождения. Искусство Северного Возрождения. Связь Северного Возрождения с искусством поздней готики и его основные принципы. Особенности художественной культуры в протестантских странах. Развитие жанровой и портретной живописи. Творчество А. Ван-Эйка, Р. Ван-дер-Вейдена, М. Грюневальда, А. Дюрера, Гольбейна Младшего, Питера Брейгеля Старшего. Специфика живописи И. Босха. Выдающееся значение культуры Возрождения для дальнейшего развития искусства Нового времени.

Принципы Просвещения в литературе и искусстве России и Западной Европы.. Рационализм Декарта и его реализация в литературе и искусстве Просвещения. Противопоставление разума и чувства. Проблема жанров – разделение их на «высокие» и «низкие». Театр 17 века и классицизм: единство времени, места, действия. Декламация, пластика. Творчество Г. Корнеля, Ж. Расина, Ж.-Б. Мольера. Русская и зарубежная литература 17-18 веков. Сентиментализм как реакция на классицистский рационализм (Романы И. В. Гёте). Противопоставление природы и разума, страстей и культуры в барокко, эмоциональность и возвышенная эстетика, театральность восприятия мира. Роль рококо в разрушении классицизма в художественной культуре. Живопись эпохи Просвещения. Творчество Рембрандта Ван Вейна, Вермеера, «малых голландцев». Многообразие жанров. Скульптура и архитектура Просвещения. Музыкальная культура эпохи Просвещения. Зарождение оперы и комической оперы как отражение высокого и низкого жанров в музыкальной культуре. Русская культура 17-18 веков. Садово-парковое искусство эпохи Просвещения. Отражение основных стилей эпохи Просвещения в оформлении интерьера. Костюм эпохи Просвещения.

Основные тенденции в русском и западно-европейском искусстве 19 – 20 веков.. Появление новых модернистских нереалистических течений в искусстве. Фовизм, кубизм, импрессионизм, постимпрессионизм, экспрессионизм. Творчество Пабло Пикассо, К. Моне, Э. Мане, О. Ренуара, П. Сезанна, П. Гогена, В. Ван-Гога. Декадентство как система идей. Эстетизм О. Уайльда. Ф. Сологуб. От предметного к беспредметному искусству. «Дегуманизация искусства» Х. Ортеги-и-Гассета. «Кризис искусства» Н. А. Бердяева. Символизм в поэзии и живописи. «Серебряный век» русской поэзии. Русский авангард (В. Кандинский, К. Малевич). Футуризм. Искусство XX века и новая картина мира. Смена литературно-художественных направлений, утверждение новых образных средств. Новая художественная система XX века. Ведущая роль словесного текста. Стремление к синтезу искусств. Кино и видео как массовые виды искусства в «экранной» культуре XX века. «Цитатность» художественной культуры XX века. Мифологизация литературного сознания. Изменение типологии жанров: интеллектуальный роман и пьеса. Влияние на художественную культуру XX века философии интуитивизма, идей Ф. Ницше, Э. Гуссерля, В. Дильтея, психоанализа. «Массовое искусство» XX века. Технический прогресс и его роль в сфере трансляции, тиражирования, репродуцирования достижений художественной культуры XX века: синтез, монтаж, коллаж – композиционный принцип и способ мышления. Художественные аспекты повседневности: дизайн, художественная фотография, реклама. Художественная культура и аудитория в интерпретации неомодернизма, попкультуры, контркультуры. Активная роль публики и ориентация художественного творчества на определённый способ чувственного восприятия (выставки, реклама, комиксы, газеты, хэппенинг, поп-арт, перформенс и т.д.). Принципиальная эклектика стиля, метода. Постмодернистское расчленение традиции и свободная творческая игра её элементами.

Мозаичность художественной культуры XX века. Эстетизм как основной художественный принцип.

6. Разработчик

Шипулина Наталья Борисовна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии ФБГОУ ВО «ВГСПУ».