

Александровск – Сахалинский колледж (филиал)
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Сахалинский государственный университет»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины «Мировая художественная культура»
для специальности:

230106.51 «Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей»

Александровск-Сахалинский
2009

ОДОБРЕНА

Цикловой комиссией
естественно-математических дисциплин

Председатель
17.09.09г.

Составитель: Э.Н.Фисенко

Рецензенты:

Составлена в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности:

230106.51 «Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей», регистрационный № 06-2204-Б от 15.07.2003г.

Заместитель директора:

О.Н. Салангин

Требования к минимуму содержания основной профессиональной образовательной программы по дисциплине

«Мировая художественная культура»:

- Предмет мировой художественной культуры;
- Синтез и взаимодействие искусств;
- Основные этапы истории развития мировой художественной культуры;
- Художественная культура XX века;
- Новые направления и (формы и жанры) отечественного и зарубежного искусства конца XX века;
- Вклад России в мировую художественную культуру.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Мировая художественная культура (МХК) – предмет, рассматривающий общие закономерности развития различных искусств в их тесной взаимосвязи, жизненные корни искусства, его связь с общественным движением эпохи, его активную роль в жизни людей.

Курс МХК опирается на общепризнанные достижения искусствоведческой науки и открывает возможность для истолкования произведений искусства на основе их ценностного восприятия.

Мировая художественная культура призвана обогащать духовный мир студента, воспитывать чувства, развивать понимание искусства, способность быть зрителем, читателем, слушателем.

Цель данного курса – сопоставлять различные способы видения мира и мотивировать расцвет каждого из искусств в определенный исторический период, следить за взаимовлияниями искусств в общем русле их развития.

В курсе комплексно и синхронно изучаются отечественная и зарубежная художественная культура и различные виды искусств: литература, изобразительное искусство, музыка.

Принцип историзма обеспечивает понимание студентами глубокой зависимости художественных явлений общественной жизни. С позиции историзма раскрываются идейные и эстетические причины появления и смены творческих методов, так как просветительский реализм, классицизм, романтизм, критический реализм, черты преемственности и новаторства в них.

Программа по данному курсу ориентирует учебный процесс на решение следующих задач:

- Осознание самоценности личности в культурном процессе, в истории;
- Изучение наиболее общих закономерностей развития мирового художественного процесса. Определение взаимодействия искусств друг с другом в их тесной взаимосвязи с явлениями, характерными для каждой конкретной культурно – исторической эпохи;
- Овладение студентами, в результате изучения курса МХК, знаниями и навыками, способствующими эстетическому и восприятию и грамотной интерпретации памятников мировой и отечественной художественной культуры;
- Воспитание у студентов чувства сопричастности ко всей художественной культуре человечества;
- Развитие у студентов устойчивого интереса к дальнейшему самостоятельному изучению мировой художественной культуры.

Последовательность изучения предметного содержания курса основывается на историко-хронологическом принципе, позволяющем осуществлять систематическое овладение учебным материалом в соответствии с основными этапами развития мировой художественной культуры.

Учебным планом на изучение данной дисциплины предусмотрено 36 аудиторных часов; из них: на лекции – 26 часов; на практические занятия – 10 часов; на самостоятельную работу – 10 часов.

Максимальная нагрузка на студента - 46 часов.

Форма контроля – зачет

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование разделов и тем	Максимальная учебная нагрузка на студента	Количество аудиторных часов			Самостояте льная работа студента
			Всего	Лекции	Практические и семинарские занятия	
I	Предмет мировой художественной культуры. Синтез и взаимодействие культур.	2	2	2		
II	Основные этапы истории развития мировой художественной культуры.	22	16	12	4	6
2.1	Культура первобытной эпохи.	2	2	2		
2.2	Художественная культура Древнего Египта.	2	2	2		
2.3	Культура народов Древнего Востока.	2	2	2		
2.4	Античная художественная культура.	4	2		2	2
2.5	Художественная культура Византии.	2	2	2		
2.6	Художественная культура Древней и средневековой Руси.	4	2		2	2
2.7	Художественная культура Латинской Америки и Африки.	2	2	2		
2.8	Художественная культура коренных народностей о. Сахалин.	4	2	2		2
III	Направления и стили мировой художественной культуры.	14	10	6	4	4
3.1	Художественная культура средневековой Европы.	2	2	2		
3.2	Художественная культура эпохи Возрождения.	4	2		2	2
3.3	Художественная культура XVII века.	4	2	2		2
3.4	Художественная культура эпохи Просвещения (XVIII век).	2	2		2	
3.5	Художественная культура Европы и России XIX века.	2	2	2		
IV	Художественная культура XX века.	2	2	2		
V	Новые направления (формы и жанры) отечественного и зарубежного искусства конца XX века.	2	2	2		
VI	Вклад России в мировую и художественную культуру.	2	2	2		
	Зачетное занятие	2	2		2	
	Итого:	46	36	26	10	10

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. Предмет мировой художественной культуры. Синтез и взаимодействие культур

Основные понятия:

Культура, художественная культура, синтез культур, эволюция.

Основные знания:

Знать закономерности мирового художественного процесса;

Принцип единства и многообразия.

Основные умения:

Раскрывать синтез и взаимодействие культур.

Понятие культуры. Художественная культура и искусство.

Единство и многообразие художественной культуры. Природа и общество.

Синтез культур. Взаимодействие культур.

Решающее значение культурной эволюции в становлении сущности человека.

РАЗДЕЛ II. Основные этапы истории развития мировой художественной культуры

Основные понятия:

Культура, традиции, изобразительное искусство, литература, музыка, кино, театр, ритуал, религия, синкретизм, тотемизм, зооморфизм, антропоморфизм, цивилизация, магия, обряд, этнос, мифология, Египет, Каир, Фивы, художественный канон, пирамида, фараон, Гиза, пилоны, сфинкс, мумия, остракон, мастаба, Китай, Пекин, этика, буддизм, даосизм, конфуцианство, Великая Китайская стена, Яншао, Луншань, Япония, Токио, каллиграфия, нэцкэ, кимоно, сакура, чайная церемония, сумо, самурай, икебана, оригами, Греция, Афины, архитектурный ордер, акрополь, полис, демократия, всесторонне-развитая личность, Олимп, Гомер, курорты, кариатиды, пантеон, Геракл, Рим, Колизей, амфитеатр, акведуки, термы, базилика, бетон, Византия, Константинополь, христианская догматика, символика света и цвета, крестово-купольная система, иконопись, мозаика, фреска, витраж, Русь, Москва, Кремль, скифы, сарматы, агнографии, апокрифы, хроники, летописи, эпические песни, сказки, скоморохи, петрушка, монголо-татарское иго, книгопечатание, Америка, Африка, калавера, ретабло, телероман, Сахалин, ороки, эвенки, нивхи, айны, каторга, юкола, стойбище, шаман, инау.

Основные знания:

- Особенности культуры первобытного человека;
- Характерных черт древнеегипетской культуры;
- Характерных черт культур Японии и Китая;
- Особенности формирования принципов и средств художественной культуры, мировоззрения античной художественной культуры;
- Особенности культурного развития Византии;
- Истории становления русской средневековой культуры;
- Особенности художественных культур Латинской Америки и Африки;
- Особенности формирования художественной культуры коренных народностей родного края.

Основные умения:

- Раскрывать особенности культуры первобытного человека;
- Находить характерные признаки древнеегипетской художественной культуры;
- Давать характеристику уникальности культур народов Древнего Востока;
- Находить характерные признаки древнегреческой и древнеримской культур, сравнивать их;
- Отличать характерные особенности русской средневековой культуры;

- Раскрывать особенности художественных культур Латинской Америки и Африки;
- Анализировать особенности художественной культуры коренных народностей о. Сахалин, самостоятельно работать с литературой.

Тема 2.1 Культура первобытной эпохи

- Вариативность исторического процесса.
- Причины зарождения, расцвета и гибели культур.
- Культура первобытного общества: ее смысл, составляющие элементы, функции.
- Быт и поведение первобытного человека, факторы определяющие их.
- Первобытная письменность.
- Формирование этносов.

Тема 2.2 Художественная культура Древнего Египта

- Открытие древнеегипетской цивилизации учеными XX века.
- Архитектурный комплекс в Гизе.
- Особенности мироощущения древних египтян: религия, магия, мифология.
- Власть фараона. Художественный канон. Наследие Древнего Египта.

Тема 2.3 Культура народов Древнего Востока

- Уникальность китайской и японской культуры: ритуал и этика.
- Религиозно–философские учения: конфуцианство и буддизм.
- Своеобразие искусства Китая: триединство каллиграфии, поэзии и живописи.
- Культура предков. Специфика японского искусства.
- Архитектура и японские сады.
- Бытовая культура: искусство лака, керамика, икебана, чайная церемония, оригами, нэцкэ.

Тема 2.4 Античная художественная культура

- Преемственность и новаторство римской античности.
- Особенности древнеримского искусства.
- Основные памятники древнеримской культуры.

Практическая работа

«Памятники эллинистических цивилизаций».

Самостоятельная работа

Сравнительная характеристика древнегреческого искусства и искусства античного Рима.

Тема 2.5 Художественная культура Византии

- Особенности культурного развития Византии.
- Формирование христианской догматики и зарождение традиций иконописи.
- Символика света и цвета в иконе.
- Конструктивные и композиционные составляющие крестово-купольного византийского храма.
- Влияние Востока и Запада.

Тема 2.6 Художественная культура Древней и Средневековой Руси

- Формирование древнерусской государственности. Киевская Русь.
- Система взаимоотношений Востока и Запада.
- Христианство на Руси: история возникновения, особенности вероучения и культа.

- Культура Московской Руси.

Практическая работа

«Памятники древнерусской иконописи».

Самостоятельная работа

Работа с источниками по истории искусства Древней Руси.

Тема 2.7 Художественная культура Латинской Америки и Африки

- Открытие Америки. Жестокая война двух сообществ: европейского и индейского
- Симбиоз культур, Синтез христианства и матричных элементов индейских культур.
- Латиноамериканское барокко. Культура инков, майя, ацтеков.
- Культ Святой Девы Гваделупской.
- Традиция поклонения предкам. Жанры изобразительного искусства – *калавера, ретабло*.
- Война испанских колоний за независимость.
- Мексиканская школа монументальной живописи.
- Бразильская архитектурная школа. Литература Латинской Америки, телероманы.
- Переходная культура.
- «Открытие» Африки европейцами.
- Традиционное искусство Африки, его взаимосвязь с природой.
- Ритуалы и церемонии африканцев.
- Жанры устной африканской литературы: сказки, мифы, загадки, эпические сказания как неотъемлемые составляющие обряда, ритуала, верований. Музыка. Изобразительное искусство.
- Искусство Африки и влияние иных культур (исламской и христианской).
- Современное искусство Африки.
- Африканское искусство в музеях России.

Тема 2.8 Художественная культура коренных народностей о. Сахалин

- Народы крайнего севера и Дальнего Востока в трудах исследователей (XV- XX веков).
- Основное население. Обычаи и нравы народностей нашего края.
- Основные виды искусства коренных народностей Сахалина: резьба по дереву, предметы из кости, украшение на металле, шедевры из эластичной бересты, меха, на рыбьей коже, шкуре морских зверей, традиционное искусство на ткани.
- Сахалин-прошлое и настоящее его жителей.

Семинарское занятие

«Искусство Сахалинских народов»

РАЗДЕЛ III Направления и стили мировой художественной культуры

Основные понятия:

Ренессанс, проторенессанс, гуманизм, палаццо, стиль, барокко, классицизм, Просвещение, рококо, реализм, рационализм, абсолютизм, романтизм, романский стиль, готика, реформы, жанр, модернизация, капитализм, демократия, индустриализация, урбанизация, буржуазия, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, символизм, кубизм, экспрессионизм, синтетизм, футуризм, декаданс,

передвижники, академизм, синтез искусств, акмеизм, парсуна, «Мир искусства», «Союз русских художников»

Основные знания:

- Особенности художественной культуры средневековой Европы;
- Отличительных черт Ренессанса;
- Основных направлений культуры XVII века;
- Господствующих идей эпохи Просвещения;
- Причин глубоких изменений и динамики культуры XIX века.

Основные умения:

- Раскрывать особенности направлений и стилей культуры X-XVI веков: романского стиля, готики, Возрождения, классицизма, барокко, рококо, реализма, просвещения, романтизма, импрессионизма и др.;
- Раскрывать основные направления художественной культуры XVII – XIX веков России и Европы;
- Работать с литературой, выполнять практическую работу.

Тема 3.1 Художественная культура Средневековой Европы

- Объединяющая роль христианской церкви в становлении европейской художественной культуры.
- Монастыри как центры образования и культуры.
- Формирование художественного канона.
- Романский стиль, его связь с римской базиликой.
- Храм – крепость как отражение сути романского искусства.
- Место человека в средневековой культуре.
- От романского стиля к готике. Духовность как идеал готической скульптуры.
- Религиозное и светское искусство средневековья.

Тема 3.2 Художественная культура эпохи Возрождения

- Творчество мастеров эпохи Возрождения.
- Теория перспективы в живописи.
- Раннее Возрождение. Позднее Возрождение. Музыка Возрождения.
- Борьба между наукой и церковью.
- Появление печатных книг.

Практическая работа

«Творчество мастеров эпохи Ренессанса».

Самостоятельная работа

Средневековье и Возрождение. (Работа над вопросами, написание докладов)

Тема 3.3 Художественная культура XVII века

- Рационализм нового времени и его влияние на развитие новых стилей в искусстве. Барокко.
- Новое понимание сущности человека. Шедевры итальянского барокко. Барокко во Фландрии. Музыка в культуре барокко.
- Канонизация античной классики как образца для подражания.

- Преобладание общественных начал.
- Классицизм в архитектуре, живописи и музыке.
- Реформы Петра I в России. Развитие науки и техники.
- Идеи просветительского классицизма в литературе.
- Становление жанрового разнообразия в искусстве.

Самостоятельная работа

Работа с источниками и учебной литературой. (Подготовка докладов)

Тема 3.4 Художественная культура эпохи Просвещения (XVIII век)

- Значение французской буржуазной революции для мирового социокультурного процесса.
- Разум, политическая свобода и гражданское равенство – господствующие идеи Просвещения.
- Антирелигиозная борьба французских просветителей.
- Основные жанры литературы. Становление классической музыки.
- Просвещение в живописи.
- Российская городская архитектура XVIII века.
- Рождение светского изобразительного искусства. От парсуны к портретной живописи.
- Реализм и классицизм – ведущие творческие направления эпохи Просвещения.

Семинарское занятие

«Эпоха гуманизма и просвещения, переход к искусству нового времени»

Тема 3.5 Художественная культура Европы и России XIX века

- Ускорение темпов экономического и социального развития народов Европы после победы буржуазной революции.
- Становление интеллигенции и возрастание ее роли в духовной жизни общества.
- Романтизм как стиль. Утверждение самоценности духовно – творческой жизни личности в литературе.
- Утверждение романтизма в живописи. Противопоставление мира прекрасных идеалов духу мещанской повседневности. Мотивы одиночества, скитальчества, поэзии прошлого, природы. Эмоциональное напряжение, сильные страсти, субъект в музыке.
- От романтизма к критическому реализму. Кризисные явления в культуре и их оценка. Литература критического реализма. Понимание свободы в музыке.
- Морально – философские искания, формирование различных направлений в культуре России XIX века: романтизм, критический реализм. Передовые идеи в творчестве художников. Передвижники.

РАЗДЕЛ IV. Художественная культура XX века

Основные понятия:

Романтизм, импрессионизм, постимпрессионизм, экспрессия, научно-техническая революция, модернизм, гармония, пессимизм, «Мир искусства», авангардизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, фашизм.

Основные знания:

- Причин глубоких изменений и динамики культуры XX века;
- Связи общественной жизни с искусством.

Основные умения:

- Давать характеристику художественной культуры XX века;
- Обосновывать связь исторического времени и художественного произведения;
- Уметь отличать художественные стили в произведениях искусства.

- Воздействие романтизма на последующие течения в искусстве – импрессионизм, постимпрессионизм. Стремление естественно и непредвзято отразить реальный мир в его изменчивости. Экспрессия в музыке.

- Обострение социальных и национальных противоречий в начале XX века. Разрушительные последствия первой мировой войны. Начало научно – технической революции. Становление киноискусства. Модернизм как культурное явление. Поиск гармонии, места человека в новом мире, смысла бытия. Творчество художников начала XX века.

- Социалистические революции, борьба идеологии, противоборство в искусстве. противоестественность войны для развития культуры. Развитие средств массовой информации.

- Творческие искания русских художников. Стремление определить новые задачи изобразительного искусства. Объединение группы художников вокруг журнала «Мир искусства».

- Первая мировая война. Распространение философии абсурда, социального пессимизма. Пренебрежение к личности.

- Авангардизм, модернизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм.

- Влияние революционных перемен на социально – экономическую и культурную ситуацию в России. Отражение в искусстве борьбы советского народа против фашизма. Музыка и литература военных лет.

РАЗДЕЛ V. Новые направления (формы и жанры) отечественного и зарубежного искусства конца XX века

Основные понятия:

Жанр, гуманизм, перестройка, диссиденты, массовая культура.

Основные знания:

Новых направлений в отечественном и зарубежном искусстве конца XX века;
Связей общественной жизни с искусством.

Основные умения:

Давать характеристику новым направлениям отечественного и зарубежного искусства.

Реформы 50 – 60-х годов. Расслоение культуры на официальную и неофициальную. Борьба за идеалы гуманизма, свободу мысли и творчества. Жанр авторской песни. Рок – музыка. «Застойный» период.

Перестройка 80–х. годов. Лидирующее место публицистики. Трагические страницы истории, судьбы людей, критика недостатков в художественной литературе, театре, кино. Политизация культурной жизни. Диссидентская литература. Возвращение религии и церкви в общественную жизнь страны. В души людей. Приток западной массовой культуры.

90-е года – распад СССР, переориентация всего социально – экономического, политического и духовного развития общества, переход к рынку. Отечественная культура сегодня.

РАЗДЕЛ VI Вклад России в мировую художественную культуру.

Основные понятия:

Культура, антиномичность, полярность, мессианство.

Основные знания:

Культурные традиции русского народа.

Основные умения:

Давать характеристику выдающимся произведениям искусства.

- Россия культурная вселенная.
- Полярность русской души, культуры. Полярная антиномичность.
- Соборность. Русское мессианство.
- Позднее средневековье Руси.
- Новое время. Период капитализма в России.
- «Золотой» век России. «Серебряный» век России.
- Сохранение русской культуры с ее вселенскими противоречиями – одна из задач современности.

Зачетное занятие

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ДЛЯ ЗАЧЕТА

1. Предмет мировой художественной культуры. Синтез и взаимодействие культур
2. Культура первобытной эпохи.
3. Художественная культура Древнего Египта.
4. Культура народов Древнего Востока.
5. Античная художественная культура.
6. Художественная культура Византии.
7. Художественная культура Древней и средневековой Руси.
8. Художественная культура Латинской Америки и Африки.
9. Художественная культура коренных народностей о. Сахалин.
10. Художественная культура средневековой Европы.
11. Художественная культура эпохи Возрождения.
12. Художественная культура XVII века.
13. Художественная культура эпохи Просвещения(XVIII век).
14. Художественная культура Европы и России XIX века.
15. Художественная культура XX века.
16. Новые направления (формы и жанры) отечественного и зарубежного искусства конца XX века.
17. Вклад России в мировую и художественную культуру.

ЛИТЕРАТУРА

1. Большая Серия Знаний. Древний мир. Средневековье. – М.: Современная педагогика, «Мир книги», 2003.
2. Большая Серия Знаний. Изобразительное искусство. – М.: Мир книги, 2003.
3. Большая Серия Знаний. Мировая литература. – М.: Мир книги, 2004.
4. Большая Серия Знаний. Чудеса света. – М.: Мир книги, 2003.
5. Бродский Б. Каменные страницы истории. – М.: Просвещение, 1983.
6. Виноградова Л. В. Искусство древнего мира. – М.: Детская литература, 1989.
7. Всемирная детская энциклопедия. Древний Восток. – М.: Эксмо, 2002.
8. Гнедич П. П. История искусств. – М.: Эксмо, 2002.
9. Голубев В.А., Колесников Н.И., Лопачев А.М. История Сахалинской области. – Южно-Сахалинск: Дальневосточное книжное издательство, Сахалинский отдел, 1981.
10. Губанов В.А. Область на островах. – Южно-Сахалинск: Сахалинское областное книжное издательство, 1988.
11. Емохонова Л. А. Мировая художественная культура. – М.: Просвещение, 1999.
12. Козынюк В.М. География Сахалинской области. – Южно-Сахалинск: Сахалинское областное книжное издательство, 1968.
13. Кузьмина Л. В. История зарубежного искусства. – М.: Изобразительное искусство, 1983.
14. Подпечников В.А. На берегах Сахалина. Историко-краеведческие очерки. – Южно-Сахалинск: Сахалинское областное книжное издательство, 2001.
15. Справочник. Япония. – М.: Просвещение, 1992.
16. Хоменко З.Н. Хрестоматия по физической географии Сахалинской области. – Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 2006.
17. Чесалин В.В. Здесь начиналась история. – Дальневосточное книжное издательство: Сахалинское отделение, 1987.
18. Эренграсс Б. А. Мировая художественная культура. – М.: Высшая школа, 2001.
19. Яхнин Л. Мифы и герои Древней Руси. – М.: Стрекоза – Пресс, 2006.

Видеоиздания:

1. Великие чудеса света. Великие творения людей. – Ридерз Дайджест, 1997. – 1 вк.
2. Великие чудеса света. Чудеса природы. – Ридерз Дайджест, 1997. – 1 вк.
3. Великие чудеса света. Чудеса священные и загадочные. – Ридерз Дайджест, 1997. – 1 вк.
4. Древнерусская икона. – М.: Videостудия «Кварт», 2000. – 1 вк.
5. Загадки истории. 80 чудес света. Документальный сериал. – Великобритания; ЗАО «СОЮЗ Видео», 2007. – 5 DVD.
6. Из истории православия. – М.: Videостудия «Кварт», 2000. – 1 вк.
7. Храмы мира. Путь горний. – М.: Videостудия «Кварт», 2000. – 1 вк.
8. Эрмитаж. Видеоэнциклопедия искусств. Сериал. 18 серий. – М.: Videостудия «Кварт», 2002. – 1-3 вк.