

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ**

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Институт искусств

Учебное пособие

**МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В
КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ
ЧАСТЬ I**

Кузьмина Светлана Владиславовна

Саратов, 2019

Кузьмина С.В. Мировая художественная культура в контексте подготовки учителя. Часть I: Учебное пособие. – Саратов, 2019. – 53 с.

В учебном пособии излагаются основы изучения мировой художественной культуры в контексте решения актуальной проблемы взаимодействия на уроке музыки различных видов искусств: изобразительного искусства, литературы, театра, музыки и т.п.

В пособии даны методические рекомендации по освоению философского, исторического, эстетического и собственно художественного аспектов школьного образования в целом. Пособие содержит методические материалы по выработке навыка самостоятельного овладения миром духовных ценностей.

Данное издание будет интересно учителям-предметникам художественно-эстетического цикла, аспирантам, магистрантам и студентам гуманитарных институтов, музыкально-педагогических факультетов учебных заведений разного уровня образования.

Рекомендовано научно-методической комиссией Института искусств
к размещению на сайте электронной библиотеки
СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Рецензент:

Директор

Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского,
доктор педагогических наук, профессор Рахимбаева Инга Эрленовна

© Кузьмина С.В., 2019

I. Искусство в системе культуры

Понятия «личность», «культура», «художественная культура». Искусство в системе культуры и его социальные функции. Распространенные подходы к изучению мировой художественной культуры. Мировые религии как основа традиций культуры и искусства. Общие закономерности художественного развития человечества в контексте его социальной и культурной истории. Изучение самобытных проявлений художественного гения разных народов в конкретно-историческую эпоху от древности до наших дней.

I.1. Понятия «личность», «культура», «художественная культура», «мировая художественная культура»

Психолог А.Н. Леонтьев дает такое определение понятию «личность»: «Личность – система связей деятельностей индивида, порожденных не биологическими, но теми общественными отношениями, в которые вступает индивид. Личность человека возникает в ходе развития его жизни».

Учеными подчеркивается, что личность – субстанция динамическая, меняющаяся, развивающаяся. Существует три фактора развития личности:

- наследственность;
- среда;
- организованное обучение и воспитание.

Имея в качестве главных своих источников наследственность и окружающую среду, она пребывает в постоянном движении, развитии, в ходе которого преобразуется, обретая новые качества и свойства и углубляя творческий потенциал.

Соприкасаясь с внешней средой, воздействуя на нее, личность одновременно воздействует и на себя – преобразая мир, она сама преобразуется.

Основные направления развития личности:

- физическое;
- социальное (психическое, духовное, интеллектуальное изменение).

Каждая личность индивидуальна. В художественно-творческих видах деятельности роль личности исключительно велика. Ибо в произведении искусства всегда растворена конкретная личность того, кто его создал, что и отличает художественный шедевр от абстрактной научной закономерности. Не будь гения А.С. Пушкина, не существовало бы «Евгения Онегина», не родился в 1452 г в Венеции Л. Да Винчи, не было бы «Моны Лизы» и т.д.

Вот что читаем в трудах философа М.С. Кагана: «Известный принцип «незаменимых людей нет» верен по отношению ко всем областям деятельности, кроме художественно-творческой. В самом деле, практика показывает, что рабочего, инженера, врача, организатора, спортсмена, ученого может с большим или меньшим успехом заменить другой, столь же квалифицированный представитель данной профессии. Болезнь или смерть слесаря, начальника цеха, директора завода, хирурга не приостанавливает процесса производства или лечения больных. Даже в сфере науки – этой тончайшей и сложнейшей духовной деятельности человека, в которой особенно велика роль индивидуальной одаренности, - личность ученого является в конечном счете заменимой...

Художник в своем творчестве поистине незаменим – никто другой не сделает за него того, что способен сделать лишь он сам. Всякое подлинно художественное произведение столь же неповторимо и незаменимо, как личность его творца, как человеческая жизнь вообще».

Акмеология (наука о ценности личности, о ее совершенствовании и способности оптимально осуществлять свою профессиональную деятельность, выполнять социальную роль, жить полноценной жизнью) ставит проблему культуры личности как результат ее развития и как результат способа ее жизнедеятельности.

Наиболее существенное в данной постановке вопроса – соотнесение личности как достигшей уровня культуры с современными техническими, социальными, профессиональными условиями жизнедеятельности (А.А. Дергач, Е.Б. Старовойтенко, А.Ю. Кривокулинский). При этом культура становится не просто способом деятельности, заимствованным опытом, а новым качеством, новообразованием личности.

Философы рассматривают проблему взаимоотношения личности и культуры с точки зрения усвоения личностью культуры, с одной стороны, и творческое создание личностью таких образцов, которые затем становятся достоянием человеческой культуры, с другой.

В современной науке существует достаточно большое количество определений понятия «культура». Так, В.А. Соколов определил данный термин как «специфический способ организации человеческой деятельности, проявляющийся:

- в духовных и материальных ценностях;
- в системе социальных норм и учреждений;
- в совокупности межличностных отношений, к окружающему миру, к самим себе».

Т.о., можно сказать, что культура – это всё, что создано человечеством в духовной и материальной сферах.

Тем не менее, всякая культура, по утверждению философа Н.А. Бердяева, имеет духовную основу и является продуктом творческой работы духа. «Культура, - писал учёный, - есть живая судьба народов»

Существует наука о культуре – *культурология*, которая рассматривает вопросы происхождения и функционирования культуры.

Национальная культура – совокупность символов, верований, ценностей, норм поведения, которые характеризуют духовную жизнь человеческого сообщества в той или иной стране.

Мировая культура – синтез лучших достижений всех национальных культур различных народов, от древних цивилизаций до наших дней.

Так, с точки зрения *среды*, в которой формируется, распространяется и потребляется культура, культурологи выделяют три её вида:

- народная (фольклорная) культура – сказки, песни, фольклор, традиции, обряды мифы;
- элитарная культура образованной части населения – закрытая, аристократичная;

- массовая культура – культура быта, развлечений, информации (ТВ, радио, спорт кинематограф, массовая литература).

Все эти виды активно взаимодействуют. Так, народные мотивы и гармонические обороты активно используются в элитарной классической музыке, особенно в XIX в. – 1 пол. XX вв. Массовая культура популяризирует произведения элитарной культуры: обработки классических музыкальных произведений для электроинструментов, их использование как позывных сотовых телефонов, репродукции произведений живописи на футболках, современные интерпретации произведений оперной классики.

М.С. Каган в любом типе культуры выделяет три слоя: материальный (средства производства, одежда, быт, средства общения), художественный и духовный (наука, религия, искусство). Так, художественная культура (например, произведение искусства), по мнению учёного, объединяет в себе материальный и духовный слои.

Понятие «художественная культура» появилось в конце 60-х – начале 70-х годов XX столетия и стало связующим звеном между культурой в целом и искусством, как одного из мощнейших источников духовного развития личности.

Художественная культура – самый яркий вид культуры, сохраняющий в образно-символической форме культурные ценности, созданные людьми разных исторических эпох. Художественная культура включает художественные идеалы и ценности, имеющие эстетическую природу. В основе эстетической оценки лежит представление о прекрасном, имеющем социально-историческую ценность. Хотя есть такие художественные ценности, эстетическая ценность которых имеет непреходящий характер: шедевры мирового искусства Венера Милосская, Мона Лиза, музыка А. Моцарта и мн. др.

Художественная культура включает в себя разные подсистемы:

- *искусство* как особый род творческой деятельности и результаты этой деятельности в преобразовании мира по законам красоты (*прикладное искусство* или дизайн – более 100 видов: флористика, кулинарное искусство; *чистое искусство* – 7 видов: архитектура, ИЗО, музыка, литература, танец, театр, кинематограф). Результат творческой деятельности в сфере чистого искусства – художественный образ, присущий всем видам и жанрам искусства, в нем отражается мироощущение и мировоззрение автора;

- *образовательные учреждения*, обучение в которых позволяет приобщиться к художественным традициям (издательские учреждения, организации, осуществляющие концертно-выставочную деятельность, училища, художественные вузы, консерватории, творческие союзы и др.).

В системе культуры мы выделяем *искусство* как один из мощнейших источников духовного развития личности. Оно отражает уровень развития культуры в целом на любом историческом этапе. Искусство связывает процессы творчества и восприятия, характеризуя как человека, так и создаваемую им вокруг себя предметную среду – материальную, духовную и художественную. Искусству свойственен ряд *социальных функций*:

- формирования социальных качеств и сущностных сил личности как общественного существа;

- формирования духовного мира человека, его мировоззрения и мироощущения;
- созидательная функция искусства как способность выработки художественно-установочных механизмов воздействия на поведение человека;
- функция позитивного эмоционально-интеллектуального воздействия;
- преобразования, изменения культурного потенциала общества;
- нравственного и эстетического ценностного ориентирования установления соответствия между духовным опытом и уровнем художественного развития создателя и потребителя культуры;

В педагогическом аспекте следует особо подчеркнуть:

- воспитательно-образовательную функцию искусства;
- функцию целенаправленного духовного развития личности учащегося средствами искусства;
- ценностно-ориентационную;
- познавательную;
- функцию приобщения личности учащегося к национальной культуре;
- прогностическую;
- функцию стимулирования творческого саморазвития личности учащегося.

Мировая художественная культура – не просто сумма национальных культур, это постоянное их взаимодействие. Каждый народ говорит с другим народом, с людьми, разделенными веками особым языком своей культуры. Этот универсальный язык культуры должен быть понятен всем.

К концу XX века созрели предпосылки для создания теории и истории мировой художественной культуры и способов ее освоения. В школы и ВУЗы России введен учебный предмет «Мировая художественная культура».

В конце 80-х годов при ЛГПИ им. Герцена открылась своего рода научно-исследовательская лаборатория по изучению проблем преподавания «Мировой художественной культуры в Российских педвузах и школах. Решались вопросы о четком определении самого понятия «Мировая художественная культура»; о целях, задачах и содержании «Мировой художественной культуры» как учебной дисциплины; о подготовке учительских кадров для вузов и школ. Рассматривались различные научные концепции многоаспектного и разностороннего изучения художественной культуры.

Одним из самых распространенных подходов к рассмотрению процессов развития мировой художественной культуры является *антологический*, трактующий МХК как галерею великих художественных достижений человечества, имеющих универсальное культурное значение.

Конгломеративный подход (от лат. «конгломерат» - соединение разнородных частей, предметов или явлений) – предполагает понимание МХК как слагаемое событий, имен и фактов этнической искусствосферы всех времен.

Компаративистский подход (от лат. «компаратиус» - сравнительно-исторический метод в философии) – нацелен на выявление различных форм взаимодействий и взаимовлияний культур.

Всеобще-типологический подход рассматривает мировую художественную культуру как сложную, многообразную, целостную систему, развивающуюся на

протяжении всей истории человечества. В связи с этим мировая художественная культура рассматривается как категория историческая.

Адекватное изучение мировой художественной культуры предполагает учёт всех названных концепций.

Задания для самостоятельной работы

1. Существует выражение «незаменимых людей нет». Как вы считаете, во всех областях человеческой деятельности он верен?

2. Как вы думаете, анализируя современную культуру, какие виды культуры (элитарная, массовая, народная) сегодня активно развиваются?

3. Приведите примеры эффективного взаимодействия элитарной, массовой и народной культур.

4. Самостоятельно определите сходство и различие в понятиях: «культура», «цивилизация», «материальная культура», «духовная культура», «художественная культура».

5. Назовите функции искусства в социуме и образовании.

6. Считаете ли вы необходимым изучение культурологии как науки? Необходима ли она как школьная дисциплина в современном образовательном процессе?

1.2. Мировые религии как основа традиций культуры и искусства

Буддизм – это самая древняя из мировых религий. Возник буддизм на территории полуострова Индостан, на северо-западе Индии в 5-6 веках до н.э. Появление буддизма связывают с именем Гаутама Шакьямуни (род. в 563 г. до н.э.). Сиддхартха Гаутама принадлежал к небольшому племени Шакьев, состоявшему, по преданию, из одних кшатриев. В 29 лет Гаутама покинул свой дом и пустился по свету искать путь к спасению человечества. На седьмом году странствий он достиг просветления и познал четыре священные истины: страдания правят миром; причиной их является сама жизнь с ее страстями и желаниями; уйти от страданий можно лишь погрузившись в нирвану (отрешенность от всех земных забот); существует путь, метод, посредством которого познавший истину может избавиться от страданий и достичь нирваны.

Исстрадавшимся людям импонировало учение о том, что жизнь – страдание. Проповедь Будды о том, что умерение страстей, доброта и благожелательность открывают перед каждым (а не только перед посвященными брахманами, как в брахманизме) путь к истине, а при условии дальнейших усилий, к нирване, имела успех, а учение нового пророка стало быстро распространяться среди населения Индии. Популярности буддизма в немалой степени способствовало и его промежуточное положение между двумя крайностями: необузданным потаканием собственным слабостям и абсурдным аскетическим угнетением плоти. Отсюда его неизменный успех и его определение, как «среднего пути».

В 3 веке буддизм стал государственной религией в Индии, затем получил распространение на Цейлоне, Афганистане, Туркестане. В 85 году н.э. распространился в Китае, получив название «Фо». В Японии, на Тибете и Монголии буддизм преобразовался в ламаизм.

В пантеоне буддизма огромное количество богов и святых. Сильно развит индивидуальный культ. В основе этой религии лежит представление о четырёх благородных истинах.

1. Истина страдания. Вся жизнь есть страдания, включая и её счастливые моменты.

2. Истина о причинах страдания. Человек страдает, так как одержим разного рода страстями, в том числе и такими, как страх смерти или вера в бессмертие.

3. Истина о прекращении страдания. Отказавшись от своих страстей и желаний, человек перестанет страдать.

4. Истина о пути прекращения страдания. Вера в Будду, соблюдение нравственных принципов и отказ от страстей – вот благородный путь истинного буддиста.

Конечная цель – достижение нирваны, просветления – небытия и отсутствия страдания. Основными ступенями к нравственному совершенствованию в буддизме являются: правильный взгляд, правильные стремления, правильная речь, правильные поступки, правильная жизнь, правильная память, правильные размышления.

Каменное зодчество Древней Индии представлено в основном памятниками культового назначения. Самыми распространёнными из них были ступы, пещерные храмы и монастыри. Ступа – это буддийское архитектурное сооружение, воздвигаемое в честь лица или события, чтимого буддистами. С первых веков до н.э. известны полусферические ступы, позже – башнеобразные (Большая ступа в Санчи – 3-2 вв. до н.э.)

С 1 века н.э. во многих художественных школах Индии возникает изображение Будды в человеческом образе. В период правления Гуптов фигура Будды становится скульптурным воплощением буддийского учения, приобретая изысканность и утончённость. Школа матхуры изображала Будду с грубым широким крестьянским лицом.

Содержание росписей в храмах, как правило, представляли собой эпизоды из жизни Будды и из историй о прежних существованиях Великого Учителя.

Иудаизм (еврейская религия) – одна из древнейших религий мира, давшая начало христианству и исламу. Зародился около XI века до Рождества Христова. По преданию, изложенному в «Пятикнижии», основателем иудаизма был пророк Моисей, выведший евреев с помощью Бога Иеговы (Ягве, Иагве) из египетского рабства. На горе Синай Моисей получил через Откровение 10 заповедей. Эти заповеди стали нравственной основой христианской религии и ислама.

Всё предание было позже изложено в библейском Ветхом завете. Многие из эпизодов Ветхого завета воплотились в творчестве замечательных мастеров самых разных эпох («Ветхозаветная Троица» в древнерусской иконописи, Боттичелли «Сцены из жизни Моисея», гравюры Г.Доре, иллюстрирующие Ветхий завет, Микеланджело «Давид», Донателло «Давид», Я.Тинторетто «Адам

и Ева», А.Дюрер «Адам и Ева», А.Иванов «Иосиф, толкующий сны заключённым с ним в темнице виночерпию и хлебодару»).

Христианство – вероучение, исходящее от Иисуса Христа, возникло на заре новой эры. Христос – греческий перевод слова Мессия – помазанник Божий. Христианская культура обосновывает абсолютную значимость человека, его творческих возможностей и свободы выбора как личности, сотворённой Богом «по Своему образу и подобию».

Зародилось христианство в недрах Римской империи, и в высшем обществе поначалу было принято враждебно. В течение трёх веков христиане подвергались жестоким гонениям. Однако проникновение христианства в армию заставило императора Константина Великого (306-337) издать ряд указов, гарантировавших христианам свободу вероисповедания.

Торжество христианства наступило при Валентиниане, Грациане, Феодосии I и Юстиниане. Центром христианства был провозглашён Рим, а римский епископ стал именоваться папой.

Постепенно христианство вышло за пределы Римской империи и получило распространение в Армении и Грузии.

Для приостановления раскола внутри христианской церкви был основан и в 325 году созван Первый Вселенский Собор. Седьмой Вселенский Собор в 787 году в Никее осудил иконоборцев. Самыми почитаемыми отцами христианской церкви были Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, св.Амвросий, Иероним.

Представители духовенства больших городов были наделены особыми правами и титулом патриарха (римский, константинопольский, иерусалимский). Иерархические и догматические разногласия привели к разделению церкви на западную или римско-католическую и восточную (греческую) или православную (1054 год).

Наиболее крупными конфессиями внутри христианства являются *православие, католицизм и протестантизм*. Центральными догматами христианства являются представления о триединстве Бога – Троице (Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой) и о богочеловеческой природе Иисуса Христа, искупление, Воскресение и Вознесение Иисуса Христа.

Христианское вероучение отрицает распространённую в других религиях идею о многократном перевоплощении человека после смерти.

Постулаты, изложенные в Библии, для всех христиан являются неоспоримой истиной. Католики и православные, в отличие от протестантов, считают церковь проводником этих истин, признают святость мощей и икон. Протестанты – последователи немецкой реформации - отрицают иконопочитание и утверждают возможность общения человека с богом без посредничества церкви. Протестанты также декларируют равенство всех верующих перед Богом и оправдание грехов верой.

Католицизм настаивает на примате божественного начала в Иисусе Христе над человеческим, исповедует учение о непорочном зачатии Девы Марии и её телесном Вознесении. Богослужения и молитвы произносятся только на

латинском языке. Переводы на другие языки верующих католиков стали допустимы лишь после Реформации.

В 12-13 веках на Руси в Киеве, Переяславле, Смоленске, Полоцке, Пскове существовали католические церкви. Однако с 1728 года католическому духовенству был вообще запрещён въезд в Россию. Только при Екатерине Великой этот указ был отменён. Официальный разрыв с Ватиканом произошёл в 1863 году. Возобновлены отношения были лишь в 1894 году по восшествии на престол императора Всея Руси Николая Второго. После 17-го года отношения с Ватиканом были вновь прерваны на долгие годы. Возобновлены лишь в годы «перестройки» после официального визита М.С.Горбачёва в Ватикан.

Для русского православия характерна абсолютизация культовой стороны религии.

Православие оказало огромное влияние на развитие русской культуры. Оно привело к расцвету таких жанров живописи, как фреска, икона, мозаика. Начиная с XI-XII веков, в русских храмовых постройках, ранее заимствованных из Византии, отмечаются черты самобытного древнерусского зодчества. (Софийский собор в Киеве – XI век, церковь Спаса в Чернигове и Софийский собор в Новгороде – XI век) В светской архитектуре также появляются неповторимые образцы мостов, теремов, крепостных стен.

На основе христианских праздников на Руси сложились своеобразные культурные традиции. Так, Рождество, отмечаемое на православной Руси 7-го января, стало одним из самых светлых и любимых праздников, сохранившихся с древнейших времен. На Рождество еловыми ветками украшаются дома и храмы, наряжаются рождественские елки, совершается торжественное богослужение

Обычай наряжать елку пришел к нам в конце XVII - начале XVIII веке при царе Петре I. Вечная зелень была символом обновляющейся жизни. Последний день перед Рождеством называется Сочельником, и в этот день до появления первой вечерней звезды ничего не ели, кроме сочива – постной пищи из овощей, а чаще – рисового или ячменного отвара с медом и плодами. На Рождество пастухи в деревнях обходили избы с поздравлениями хозяев, разбрасывая по избе горсть овса (это называлось «обсевание») и приговаривали: «По полу теляток, под лавкою ягняток, на лавке ребяток». «Ягнята за лавочкою, телята у лавочки, а поросята по всей избе». Этот обряд группа детей может символически продемонстрировать в классе, приговаривать слова могут все учащиеся.

На Рождество ели вкусно и обильно, были разнообразные блюда из свинины. В некоторых губерниях (областях) пекли «коровок», «бычков», «петушков», желая друг другу иметь побольше «животинки». Эта выпечка называлась «козульками» и была лучшим подарком и украшением в праздник.

С утра на Рождество дети ходили по домам с большой бумажной звездой, раскрашенной красками и освещенной изнутри свечами, и славил Христа. Также принято было славить с «вертепом» - ящиком в виде пещеры, внутри которого были деревянные фигурки и зажженные свечи. Фигурки передвигались, изображая сцены Рождества Христова. За это дети получали подарки, которые складывали в кузовок и миски.

В XVI – XVII вв. в Москве у Лобного места на Красной площади царские особы с помощью военных и гражданских лиц раздавали бедным и больным милостыню, для чего нищие и убогие заранее собирались со всей Москвы.

В XVIII веке на Рождество учинялось представление, участниками которого были царские особы. Впереди шли двое с барабанами, ударяя в них обернутыми сукном палочками. За ними – царь с князьями, боярами и представителями духовенства. Заходя в дом, пели: «Тебе Бога хвалим», за что хозяин угощал царя и его свиту и дарил им подарки.

Около десяти дней длились Святки, которые были богаты особыми обычаями и обрядами. Были распространены святочные гадания, зимние посиделки, сватовство, свадьбы. Девуцы спрашивали первого встречного его имя, пытаясь угадать таким образом имя своего суженого; клали под голову гребень со словами: «Суженый, ряженый, причеши мне голову».

Гадания сопровождалась святочными песнями. В блюдо с водой клались кольца гадающих и потом их вынимали под песню. Содержанием песни определялось предсказание судьбы гадающего. На Святки проводились костюмированные театрализованные действия, во время которых надевались «личины» - маски и костюмы с целью не быть узнаваемыми. В подобных сценах участвовал даже царь Иван Грозный, однажды казнивший одного из приближенных за то, что тот не надел «личины».

Композитор П.И.Чайковский посвятил этому христианскому празднику очень поэтичную вальсообразную музыку. Она включена в фортепьянный цикл «Времена года» и является в нём последней двенадцатой пьесой, по количеству месяцев в году.

Особо следует отметить влияние православия на развитие древнерусской литературы. Славянская письменность стала важным средством общения Руси с культурными центрами других государств.

Ислам (мусульманство) – («предание себя Богу или покорность») - религия, возникшая в 7 веке нашей эры. Распространён, главным образом, в арабских странах, в Азии и в Африке, в Сирии, Персии, Египте и частично в Испании.

Основоположник этой позднейшей мировой религии – пророк *Мухаммед*. Родился он в небогатой семье торговца в Мекке, где жили иудеи, христиане, ханифы - аскеты. В 40 лет он стал публично проповедовать, выступая с идеей Аллаха – единого бога для всех арабов. Следовавшие за посланником Аллаха стали называть мусульманами (от араб. «муслим» - отдавший себя). Образованная Мухаммедом небольшая община подвергалась нападкам от жителей и правителей Мекки, и через 10 лет с начала проповедей он был вынужден переселиться в 622 г. в Медину. Здесь мусульманская община стала быстро развиваться, и во второй половине VII в. превратилась в государство во главе с халифом.

Со второго года переселения (*хиджры*) молящиеся стали поворачиваться при молитве в сторону *Каабы* в Мекке. В 630 г. Мухаммад с Абу Бакром совершил поход в Мекку, проехал до Каабы и совершил семикратный обход вокруг нее. Все языческие идолы из святыни были выброшены. В 632 г. Мухаммед умер, после его смерти его преемником стал Абу Бакр. В 634 г. он,

умирая, передал власть второму халифу Умару ибн ал-Хаттабу. К этому времени ислам распространился на всем Аравийском п-ве.

Священной книгой для мусульман стал *Коран* (от арабского «кыраа» - чтение вслух, наизусть). Он устанавливает религиозные обряды и правила поведения мусульман. Коран был ниспослан Аллахом на седьмое небо, затем ангел Джабраил передал его частями пророку Мухаммеду путем откровений. Коран состоит из 114 сур (глав) и примерно 6600 аятов (стихов). Хронологически они делятся на мекканские и мединские. Первую суру «Ал Фатиха» («Открывающая») обязан знать наизусть каждый мусульманин. Коран отражает влияние иудаизма, христианства на его происхождение, однако имеет новые детали: обряды поклонения (пост, закят, хадж) и способы их совершения. Требует от мусульман особого к себе отношения, ритуальной чистоты.

Уже в начальный период образования мусульманской общины сложилось пять важных положений вероучения: шахада (исповедание веры), салат (молитва), саум (пост), закят (налог в пользу неимущих), хаджж (паломничество в Мекку). Мусульманин обязан помогать ближнему и бедному, поэтому в главный праздник рамазан в мечетях устраивается бесплатное праздничное угощение. Важным понятием в исламе является джихад («усилие») – борьба за веру, которая может принимать много форм: как социальное развитие общества и духовное самосовершенствование (джихад сердца), так и сопротивление внешней агрессии, наказание за преступление перед верой (джихад руки), вооруженная борьба с неверными, сулившая райское блаженство (джихад меча).

Однако взгляды на мир людей средневекового Востока, в том числе их художественные взгляды, нельзя сводить к религиозным представлениям. В мировоззрении человека средневековья противоречиво сочетались идеалистические и материалистические тенденции, схоластика и стремление к познанию реальной действительности. Один из величайших ученых и философов средневекового Востока, Абу Али ибн Сина (Авиценна), признавал божественное происхождение вселенной и вместе с тем утверждал, что научно-философское знание существует независимо от религиозной веры. Ибн Сина, Фирдоуси, Навои и многие другие мыслители средневекового Востока, в чьих трудах и поэтических произведениях особенно ярко проявились прогрессивные черты эпохи, утверждали силу человеческой воли и разума, ценность реального мира, хотя, как правило, не выступали открыто с атеистических позиций.

В странах, исповедующих ислам, появилась необходимость создания сакральных зданий, отвечающих требованиям этой религии. Каноническими архитектурными нормами такой постройки (мечети) стали: прямоугольный двор, окружённый галереями, многоколонный молитвенный зал, пространственная ориентация в сторону Мекки. Центрические купольные мечети имели свою религиозную символику: высшая точка – Бог, пространство купола – Дух, восемь граней – ангельский чин, четыре стены – символ земного бытия. В архитектуре исламского храма огромное значение имел орнамент. Он был тесно связан с каллиграфией коранического слова. В орнаменте прихотливо сочетались буквенные растительные мотивы.

Употребление изразцов в экстерьере и интерьере исламских храмов придавало им яркость и блеск в лучах солнечного света (мечеть Омара в Иерусалиме, мечеть в Кордове).

После распада Арабского Халифата ислам распространился на территории Азербайджана, Узбекистана, в Татарии. На этих территориях канонические формы архитектурных сакральных сооружений переплелись с местными национальными традициями: особенностями природного строительного материала и ландшафта, культурных традиций («Девичья башня» в Баку, «Голубая мечеть» в Тебризе). Во Дворце Ширваншахов в Баку использованы традиции крестовокупольных монументальных сооружений, характерных для архитектуры Закавказья.

Задания для самостоятельной работы

1. Дополните указанный выше список буддийских архитектурных сооружений культового назначения.
2. Назовите несколько религиозных сюжетов, имеющих место в иудейском «Пятикнижии» и в Библейском «Ветхом завете». Какие из них нашли яркое воплощение в живописи и скульптуре?
3. В чём Вы видите основное различие православной, католической и православной религий?
4. Назовите известные Вам образцы древнерусского деревянного зодчества.
5. Какие культурные традиции, сохранившиеся в России с древнейших времён, Вам нравятся?
6. Какие из древних традиций, не получившие развитие в современной отечественной культуре, Вы хотели бы возродить?

1.3. Общие закономерности художественного развития человечества в контексте его социальной и культурной истории

На протяжении своего существования, человечество постоянно находилось в развитии. Его художественное развитие, определяющее так называемую «модель мира» (мировоззренческая установка), в контексте социальной и культурной истории является предметом исследования различных направлений или школ культурологии.

Восточная культура имеет свою мировоззренческую «модель мира», своё специфическое понятие о сущности культуры. Так, *древнекитайский* философ Конфуций (551-479 гг. до н.э.) одним из критериев, определяющих нравственные ценности общества, считал обладание «жень» - «спокойно-самодостаточная» любовь к людям и ко всему сущему. В *Индии* моральным образцом считалась «драхма» - долг, порядок, нравственный закон.

Античные представления о культуре закрепились в мифологической картине мира. В Древней Греции понятие «культура» ассоциировалось с нравственной культурой, отличавшей людей от животных.

Само слово «культура» появилось в Древнем Риме и означало результат деятельности людей в отличие от природного мира. Главной функцией культуры считалось «преобразование человеческого разума», что отождествляло её с образованием и воспитанием, направленным на усвоение нравственных норм, на воспитание чувства меры, гармонии и порядка. Древнеримский оратор и философ Цицерон (106-43 гг. до н.э.) считал, что процесс «окультуривания» человечества направлен на «совершенствование души при помощи философии и красноречия».

В *Средневековье* культура стала символом культа, так как целью жизни человека стало постоянное духовное совершенствование через познание Бога. Культура рассматривалась с точки зрения соответствия её универсальным христианским ценностям. Средневековый мир обязан рождением идеи превосходства европейской культуры над другими культурами - «европоцентризма».

В *эпоху Возрождения* мировоззрение основывается на идее, что человек – творец мира, культуры и самого себя и в этом равен Богу.

В *конце XVII века* понятие «культура» всё чаще обозначает высокий уровень воспитанности, образованности и просвещённости человека. Итальянский мыслитель Джамбаттисто Вико (1668-1744) считал, что существуют общие параметры, что делает возможным сопоставление различных культур. Это, например, общие для всех обычаи и традиции: вероисповедание, обряды бракосочетания и погребения. В своём развитии, считал он, любая культура имеет строгие границы и проходит через три этапа: Век богов – Золотой век, Век героев – Серебряный век (эпоха аристократического правления, нарастания религиозных конфликтов, технического прогресса и изобретательства), Эпоха людей – железный век (дифференциация религий, их частичная замена наукой, активное развитие техники и торговли, взлёт культуры в этот исторический период становится её концом). Каждое государство проходит эти периоды развития культуры в свой исторический период. По этой теории в первой четверти XVIII века все европейские культуры доживали последний век, Россия и Япония находились в эпохе героев, народы Севера и Юга – в эпохе богов.

В *Европейской культуре* одним из главных направлений было натуралистическое. Сутью этой мировоззренческой установки являлось утверждение, что человек как часть природы должен подчиняться её законам. Ярким представителем этого направления был Ж.-Ж.Руссо (1712-1778) .

В *эпоху Просвещения* в Европейской культуре была сформирована модель мира, в которой человек выступает как существо «разумное», обладающее неограниченными возможностями познания и преобразования мира. Представителями так называемого «рационального» направления был немецкий просветитель И.Г. Гердер (1744-1803). По его мнению, культура есть способ реализации человеческого гения, транслирующего духовные ценности через речь. Уровень культуры учёный рассматривал как результат взаимодействия науки, искусства и религии. Формирующую роль в культуре И.Г. Гердер отводил человеку, а весь исторический процесс – процесс развития человеческого разума.

Немецкий философ И. Кант (1724-1804) считал культуру совокупностью духовных ценностей и инструментом для осуществления нравственного долга

человека. По его мнению, деятельность гениев эпохи является критерием прогресса в культуре.

Идеалистическое направление достигло высшей формы развития у выдающегося немецкого мыслителя Г. Гегеля (1770-1831). По мнению учёного, культура характеризовала уровень развития человеческого разума под воздействием высших сил.

Немецкие *романтики* выдвинули на первый план эстетическое начало культуры. Ф. Шеллинг (1775-1854), братья А. и Ф. Шлегели (1767-1845; 1772-1829) считали художественную деятельность средством преодоления животного начала в человеке. Ф. Шиллер (1759-1805) призывал к гармонии физического и нравственного начал в человеке. Считал показателем подлинной культуры ее синкретизм (целостность) и этическое отношение к действительности.

Вторая половина XIX века – время зарождения культурологических концепций, связанных с изучением проблем человека, возникающих у него в мире капиталистической цивилизации. Так, марксизм сформулировал материалистическое истолкование истории и культур; позитивизм стремился к сбору и систематизации эмпирических фактов; иррационалистическое направление пыталось объяснить факты истории и культуры через досознательное или подсознательное.

Марксистская концепция была заложена философом и экономистом К. Марксом (1818-1883), дополнена Ф. Энгельсом (1820-1895) и развита в трудах В. Ленина. Эта школа рассматривала культуру на основе учения об общественно-экономических формациях – ступеней развития общества, характеризующихся определённым уровнем развития экономики. К. Маркс объединил в понятие «культура» духовно-творческую деятельность человека и материальную практику. По его мнению, культура носит классовый характер. Есть две культуры, постоянно борющиеся между собой. Культура угнетённого класса несёт в себе прогрессивные тенденции, угнетатели – консервативные.

Основоположник позитивистского подхода французский мыслитель О. Конт (1798-1857) выделил три стадии развития человеческого разума, последовательно сменяющих друг друга: теологическую (с древности до XIV в.), метафизическую (с XIV в. до нач. XIX в.) и положительную (научную) (с нач. XIX в.). Он рассматривал культурные явления с точки зрения их социальных функций.

Идеи эволюции, развития в естествознании XIX века стали основой ряда подходов к изучению общества и культуры. Так, Э. Тайлор (1832-1917) считал культуру совокупностью знаний, верований, искусства, нравственности, законов, обычаев, способностей и привычек, усвоенных человеком как членом общества. Ему принадлежит первая культурологическая концепция единства исторического процесса и прогрессивного развития культуры.

Русский мыслитель Н. Данилевский (1822-1885) разработал теорию культурно-исторических типов. Учёный утверждал, что всякая культура, а в особенности русская, обладает неповторимой самобытностью, имеет свой особый путь развития, и только в рамках одной культуры имеет смысл говорить о её древней, средней и новой истории. Каждый культурно-исторический тип представляет собой совокупность элементов религиозного, социального,

политического, научного, исторического развития. Таких типов 12 (египетский, китайский, индийский, греческий и т.д.) и каждый из них самостоятельно рождается, живёт, расцветает и умирает. В основе классификации культурно-исторических типов Н. Данилевского – деятельность человека: культурная, религиозная, политическая, общественно-экономическая. В зависимости от количества направлений какой-либо из названной деятельности, культура носит название одноосновной, двуосновной, четырёхосновной.

Ф. Ницше (1844-1900) рассматривал культуру как специфический способ адаптации человека к жизни. В основании культуры, по его мнению, лежат язык и символ. Вершина человеческого развития – человек будущего, сверхчеловек. Ф. Ницше называл в числе людей, сменивших в своё время культурные ориентиры человечества, таких, как Цезарь, А.Македонский, Платон, Сократ. Андрогенный человек – сверхчеловек, способный избавиться от диктата культуры. Преодоление культурного кризиса Ф. Ницше видит в идее о европейском нигилизме, пересмотре всех существующих ценностей. Ф. Ницше вводит понятие контркультуры, которая, как он считает, предоставляет больше свободы для самореализации личности, высвобождения подсознательных сил из-под социального контроля.

Развитие *культурологии XX века* тесно связано с философией. Появилось множество новых теорий и школ, раскрывающих сущность культуры и определяющих перспективы её развития.

Ведущим представителем культурологии как «философии жизни» был О. Шпенглер (1880-1936). Одно из ключевых положений концепции Шпенглера – идея души культуры (объективного Духа), Возникающей по воле Всевышнего, чтобы выполнить свою историческую задачу. По-мнению Шпенглера, не всякий народ способен создать собственную культуру. За всю историю человечества существовало лишь восемь типов культур, достигших своего завершения – египетская, китайская, индийская, античная, западноевропейская, майя. Русская культура, считал О.Шпенглер, находится в стадии зарождения. Каждая культура «живёт» около тысячи лет и имеет три стадии развития: подготовительный, собственно культуры и период упадка. По-мнению учёного, империализм – высшее выражение цивилизации. Религия – важнейшая сущность любой культуры и атеистические тенденции в обществе есть яркий признак её угасания.

Основоположником идеи локальных цивилизаций считается английский историк А. Тойнби (1889-1975). Учёный считал, что в основе любой цивилизации лежит религия, и соответственно выделил 26 цивилизаций: западная, православно-христианские: Россия и Византия, индуистская, Греко-римская, шумерская, египетская, майя и др. Тойнби принадлежит концепция Вызова и Ответа. Так, каждая цивилизация возникает в результате комбинации двух условий: наличия в обществе творческого меньшинства и среды умеренно неблагоприятной. В таких условиях среда бросает Вызов обществу, а творческое меньшинство находит на этот Вызов Ответ. Данная концепция имеет два слоя – сакральный и мирской. В сакральном Вызов даёт человечеству стимул к осуществлению предоставленного им Богом выбора между Добром и Злом. В мирском – Вызов это проблемы, связанные с окружающей средой или изменяющимися историческими условиями

развития данной культуры. Избежать разложения цивилизации невозможно, но можно найти опору в переносе общественных ценностей в «сверхчувственное Царство Божие», в возвышении человека к состоянию «сверхчеловека».

Значительную лепту в развитие *социологических концепций* культуры вложил французский социолог Э. Дюркгейм (1858-1917), который считал, что мораль и религия являются основой любой культуры. Эти идеи развил известный немецкий социолог М. Вебер (1864-1920), исследовавший мировые религии и особенности религиозного сознания.

А. Вебер (1864-1920) – немецкий экономист и социолог – рассматривал историю как три взаимосвязанных процесса: социальный, цивилизационный и собственно культурный, объединяющий искусство, философию и религию.

Важный вклад в развитие социологической школы внёс американский социолог Т. Парсонс (1902-1979). Учёный считал культуру результатом действия двух систем: социальной и собственно культурной.

Наивысшее развитие идей социологической школы представлено в теории культурных суперсистем американского социолога русского происхождения П.А. Сорокина (1889-1968). Ученый различал два аспекта культуры: внутренний – смысл, ценность, духовное содержание культурных феноменов и внешний – материальное воплощение этих смыслов и ценностей. На основании ориентации на духовные или материальные ценности он выделял два типа культуры – чувственную и идеациональную. Идеациональная культура основывает свои ценности на какой-либо идее. В таком типе культуры наука и философия подчинены теологии; в ней искусство подчиняется задачам религии, поэтому героями шедевров неизменно являются боги, ангелы и святые (европейское средневековье). В чувственной культуре оценка всех явлений происходит с утилитарной и гедонистической точки зрения. Искусство тяготеет к реализму и натурализму, сюжеты берутся из обыденной жизни. Человек ориентирован на удовлетворении чувственных потребностей (эпоха Возрождения). Между этими типами есть промежуточный тип культуры – идеалистический, в котором чувство уравнивается интеллектом, вера – наукой (Античная культура). Суть кризиса любой культуры П.А.Сорокин видит в распаде основополагающих форм западной культуры – философии, религии, права, морали, образа жизни, брака, семьи. Однако в таком распаде учёный видел ростки зарождения новой культуры.

Антропологические теории культуры рассматривали культуру исключительно как человеческий феномен. Так появилась психоаналитическая концепция культуры З. Фрейда (1856-1939). Он сопоставлял стадии развития детства и культурно-исторических периодов всего человечества. Учёный делил уровни человеческой психики на бессознательное и Сознание (Я). На бессознательном уровне природные влечения человека являются движущими силами и мотивами поведения человека. Это либидо (половой инстинкт), инстинкт самосохранения (стремление к жизни) и мортидо (стремление к разрушению и смерти). Сознание (Я) – контролируемый уровень психики человека. Столкновение этих уровней психики неизбежно ведёт к победе бессознательного. Третий слой психики – Сверх-Я – это, по-мнению З.Фрейда, моральная цензура, сдерживающая природные инстинкты. Механизм сублимации

преобразует энергию либидо и мортидо в различные виды человеческой деятельности. Важнейшими элементами культуры, служащими для сублимации либидо и мортидо, являются религия и искусство.

Дальнейшее развитие психоаналитический подход получил в теории культуры К. Юнга (1876-1961). Ему принадлежит величайшее открытие о существовании коллективного-бессознательного (родовой памяти человечества). Это психический опыт человечества, состоящий из ассоциаций и образов, имеющих историческую природу. Он передаётся по наследству и является основой индивидуальной психики. Под влиянием врождённых программ находятся восприятие, мышление и воображение. Основными элементами коллективного-бессознательного, по-мнению К.Г.Юнга, являются архетипы – накопленный коллективный психический опыт. Миф – самая древняя форма психического опыта человечества. В отличие от З.Фрейда К.Юнг считал, что сознательное и бессознательное не конфликтуют, а дополняют друг друга. К. Юнг детально анализировал связь мышления и культуры. Мышление делил на два типа: логическое (западное) и интуитивное (восточное).

Идеологи *функционализма* подвергали анализу многоуровневые отношения между человеком как психическим организмом и его творением – культурой в современных условиях.

Крупнейшим представителем этого направления является английский учёный польского происхождения Б. Малиновский (1884-1942). В основе его концепции лежит теория потребностей человека. Культура зарождается как реакция на биологические потребности человека (в пище, одежде, жилище, продолжении рода и т.п.). Удовлетворяя их, человек преобразует мир и создаёт культуру. Один из важнейших выводов функционализма – признание самоценности каждой культуры.

В XX веке получили своё развитие идеи Канта, трансформируясь в направление «неокантианство», основателем которого был Э. Кассирер (1874-1945). Сущностью культуры он считал символическую деятельность человека. Символ это особая форма культурного познания, обобщённый человеческий опыт. Понять культуру другого народа можно лишь при совпадении символических кодов их культур. Кассирер выделял пять элементов культуры, находящихся в иерархическом подчинении: язык, миф, религия, наука и история.

Отечественная *символистская* школа представлена такими известными именами, как А. Белый (1890-1934) и В. Иванов (1866-1988). Последним представителем этого направления был А.Ф. Лосев (1893-1988).

Феномен *игры* стал важной культурологической проблемой для голландского культуролога Й. Хейзинги (1872-1945). Игра для него – критерий состояния общества. Любая культура, прежде чем вступить в активную фазу своего развития, вначале «разыгрывается» (ритуальные танцы, инсценирование удачной охоты и др.). Процесс вытеснения игры из культуры, преобладание количества зрителей над участниками свидетельствует, как считал учёный, о кризисе культуры.

Во второй половине XX века появилось новое направление в культурологии – *этологическая концепция*. Создатели этого направления: Конрад Лоренц (1903-

1989) и Николас Тинберген (1907-1988). Этология (наука о поведении животных) в культурологическом аспекте стала этологией человека и представляла собой синтез классической этологии, этнологии, физиологии и психологии. Учёные изучали разные эмоционально-психологические состояния человека, свойственные животным в природных условиях: агрессию, насилие, ненависть, тревогу, страх, любовь, привязанность.

Открытием XX века стали *биосферные концепции* культуры. Представители этой концепции считают культуру закономерным этапом развития биосферы Земли и Вселенной в целом.

Основоположником считается российский учёный, создатель биогеохимии, а также учения о живом веществе (совокупности все живых организмов планеты) и биосфере (живого вещества планеты и преобразованной им неживой природы) В.И. Вернадский (1863-1945). Биосферу учёный считал такой же оболочкой Земли, как атмосферу, гидросферу. С появлением на Земле человека, наделённого разумом и способностью к труду, начинается переход биосферы в новое состояние – ноосферу (сферу разума). Это биосфера, преобразованная человеческой мыслью и трудом. Таким образом, появление культуры как разумно сбалансированной экосистемы является, по мнению Вернадского, закономерным процессом эволюции природы и феноменом космического характера.

А.Л. Чижевский (1897-1964), основоположник гелиобиологии трансформировал эти идеи на человеческое общество. Он считал, что ритмом большинства биологических процессов и направлением жизнедеятельности человека на Земле управляет Солнце. По мнению Чижевского, максимум общественной активности совпадает с максимумом солнечной активности.

Популярная сегодня гипотеза Л.Н. Гумилёва (1913-1992) основывалась на концепциях Вернадского и Чижевского о связи космоса, человека и биосферы. По мнению учёного, примерно раз в тысячелетие появляются люди, обладающие пассионарностью – повышенной тягой и способностью к действию. После пассионарного толчка наступает фаза подъёма, продолжающаяся 200-300 лет. Следующие 300 лет – фаза избыточной пассионарной энергии, влекущая этнос в пропасть гражданских войн. Затем 200 лет длится фаза надлома, переходящая в инерционную фазу (период укрепления государственности и накопления материальных и духовных ценностей). Несмотря на видимость процветания этноса, наступает фаза обскурации – старости этноса (в возрасте 1100 лет). Возможна стадия регенерации – временного восстановления этнической системы. Таким образом, этногенез Гумилёв считал процессом природным. В любом типе культуры отражается тип мышления и стереотип поведения, свойственный этносу. Концепция пассионарности позволяла объединить космические, геологические и социокультурные процессы.

Задания для самостоятельной работы

1. Какая из выделенных концепций кажется вам наиболее значимой в современных исторических условиях. Объясните почему?

2. Какова связь культуры с конкретными историческими условиями? Приведите примеры.
3. Чем принципиально отличалось мировоззрение человека эпохи Средневековья и эпохи Возрождения?
4. И.Г. Гердер считал науку, искусство и религию важнейшими составляющими любой культуры. Как вы думаете, какое место занимают они в современной культуре?
5. Выберите одну из названных концепций XIX века и обоснуйте её жизненность на современном этапе развития общества.
6. Дайте характеристику современной социокультурной ситуации. Какое влияние, на ваш взгляд, она оказывает на процессы становления личности?

I.4. Изучение самобытных проявлений художественного гения разных народов в конкретно-историческую эпоху от древности до наших дней

Первобытная культура. Учёные делят историю первобытной культуры на каменный век, бронзовый и железный. Первобытное искусство неразрывно связано с магической ментальностью первобытного человека (наскальные рисунки) и имело онтологическое значение – сохранение социально-родовых связей (женские статуэтки с утрированно выделенными детородными органами).

Древний Египет – страна богатой культуры, возникшей почти пять тысяч лет назад в долине Нила. В музеях мира представлены различные экспонаты, представляющие различные периоды этой культуры. Самые древние из них – кремневые неолитические орудия, додинастический период представляют орудия, палетки и сосуды. Для Древних Египтян загробный мир был продолжением земной жизни, поэтому в последний путь фараона снаряжали всем, что было необходимо на земле. Об этом свидетельствуют пышные погребальные обряды, сфинксы и пирамиды, скульптурные портреты, искусство мумифицирования.

Культура Древней Индии сформировалась на Севере Индии в III веке до н.э. В то же время была сформирована древнеиндийская письменность до сих пор не поддающаяся расшифровке. Уже на ранних этапах выделились основные религии: брахманизм, индуизм, джайнизм, позднее распространился и буддизм. Основы брахманизма изложены в *Ведах* (1500г. до н.э.) – древнейших культовых текстах, отражающих мировоззрение. В числе ранних проявлений индийской художественной культуры – статуэтки и гравюры. Известным памятником религиозной живописи являются настенные росписи в пещерах Аджанты с сюжетами из жизни Будды. Процветала и архитектура: деревянная (не сохранилась) и каменная (от дворца Чендрагупты остались лишь фрагменты каменных колонн). Пещерные буддийские храмы иногда выбивались внутри скал: пещерный храм в Карли, индуистский храм и буддийская ступа (каменное сооружение для хранения реликвий Будды) в Санчи.

Культура Древнего Китая. Основу древнекитайской философии составили морально-нравственные учения *конфуцианство* и *даосизм*. Знаменитые

достижения и символы величия китайской цивилизации: строившиеся на протяжении нескольких веков Великий канал и Великая китайская стена. Уже в III тысячелетии до н.э. изготавливали керамические изделия красного, белого, фиолетового и чёрного цвета.

Широкое распространение получило искусство каллиграфии. Древние китайцы создали иероглифическую письменность, сохранившуюся до наших дней. Памятником китайской литературы является Книга песен «Шицзин» (XI-VI вв. до н.э.).

Культура Древней Греции. Основные этапы: крито-микенский или эгейский период (III-II тысячелетие до н.э.), XI-VIII века до н.э. – «гомеровский период», архаика – VII-VI века до н.э., классика – V-IV века до н.э.: ранняя классика (первая половина V века до н.э.), высокая классика (третья четверть V века до н.э.), поздняя классика (IV век до н.э.), эпоха эллинизма (III-I века до н.э.).

Целостный образ мира и образ жизни древних греков определял *миф*. Им была свойственна гуманистическая ориентация всей системы ценностей. Своеобразной формой проявления мифологического мышления был древнегреческий театр, предшественником которого было весеннее празднование в честь бога Диониса. Расцвет древнегреческой трагедии связан с именами Эсхила, Софокла и Еврипида.

Важнейшие эстетические категории античной культуры: красота, мера, гармония. Человеческое тело стало мерилем всех форм греческой культуры. Математические расчеты сооружаемых храмов соотносились с пропорциями человеческого тела. Дорическая колонна уподоблялась фигуре мужчины. Ионическая колонна, украшенная орнаментом в виде листьев пальмы или лотоса с завитками, сравнивалась с фигурой женщины.

Создателям Парфенона Иктину и Калликрату удалось достичь гармонии и совершенства. Идеал человеческой личности воплощён Фидием в культовых статуях Афины и Зевса и Мироном в знаменитом «Дискоболе».

Культура Древнего Рима. Римляне успешно транслировали и тиражировали ценности величайшей греческой культуры. В Древнем Риме возводились монументальные сооружения: амфитеатры, цирки, стадионы, термы, дворцы, гражданские постройки, водяные мельницы. Там были созданы основные элементы будущих христианских храмов: крестово-купольная система, образованная пересечением сводов, с четырьмя опорными столбами в центре; полукупол, опирающийся на полуцилиндрический выступ стены – апсида. Самым грандиозным сооружением Древнего Рима был Колизей. Выстроенный Аполлодором Дамасским храм Пантеон, представляет собой классический образец центрально-купольного здания.

Особым достижением являются «исторические» рельефы, достоверно фиксировавшие исторические события и скульптурный портрет с феноменально точной передачей особенностей лица и даже характера.

Расцвет древнеримской литературы связан с именами Вергилия, Горация, Овидия, Сенеки, Петрония. Развитие ораторского искусства породило новый литературный жанр – сатирическую прозу.

Византийская культура. В 395 году Римская империя распалась на Западную и Восточную. В её восточной части образовалось новое государство – *Византия*. В недрах Византийской империи зародилось христианство. Первые христиане искали способы изображения человеческой и божественной сущности, символизирующей победу духа над плотью. Так появился живописный надгробный портрет (Фаюмские портреты «Пожилого римлянина» и «Юноши в золотом венке»).

Зародилась иконография. Иоанн Дамаскин разработал теорию священного образа. Он утверждал, что икона не картина, она содержит в себе божественную благодать и способна по молитве христианина, обратившегося к изображённому святому, творить чудеса. Так был разработан иконографический канон.

Ранние византийские храмы (Равенская церковь Сан-Витале – середина 6-го века) строились в форме восьмигранника с гранёным выступом алтаря. Помимо центральных зданий в Равенне строили базилики: прямоугольные в плане постройки, внутри разделённые столбами или колоннами на три продольных прохода-нефа. Центральный неф был шире боковых, его пересекал широкий поперечный неф, образуя в плане чётко обозначенный крест. В центре креста находился купол, поэтому вся система получила название *крестово-купольной*.

Западноевропейское Средневековье подразделяют на три этапа: дороманский период VI-X в, романский период XI-XII вв., готический период – XIII-XIV вв. Искусство Западноговропейского Средневековья отличало религиозное мировоззрение. Популярным литературным жанром были жития святых. Распространённые жанры живописи – икона и книжная миниатюра, образы скульптуры – персонажи Священного писания.

Искусство было ансамблевым: архитектура выступала в единстве с живописью, скульптурой и музыкой. Стилеобразующая функция принадлежала архитектуре. Для средневекового искусства в целом характерна символика и аллегоризм.

Основой храмового *романского* зодчества был тип старой римской базилики, увеличенной в размерах за счет центрального нефа; толстые стены, узкие проемы и т.д. Главные типы архитектурных сооружений – феодальный замок, монастырский ансамбль и храм. Франция: Церковь Сен Мартен в Туре, Нотр-Дам в Клермоне, Нотр-Дам ля Гранд в Пуатье. Италия: Собор св. Марка в Венеции, архитектурный ансамбль в Пизе: собор, баптистерий и колокольня («Падающая башня»).

Украшением *готических* соборов стали стрельчатые арки и стройные башни, устремлённые в небо, к Богу! Пропорции статуй были сильно удлинёнными. Особую символическую нагрузку несли *витражи*: эффекты света и игра драгоценных камней часто трактуются как божественный свет христианского вероучения. Это Собор Парижской Богоматери, соборы в Реймсе, Шартре, Амьене, Сен-Дени.

Гуманистическая культура Возрождения утверждала торжество разума и просвещения. Человек стал центром мироздания и мерой всех ценностей. Выделяют несколько этапов: Проторенессанс - к. XIII в. – XIV в.; Раннее

Возрождение – XV в.; Высокое Возрождение - к. XVв. - первая четверть XVI; период Позднего Возрождения – последующие три четверти XVI века.

Характерные черты эпохи Возрождения: гуманистическое мировоззрение; обращение к античному культурному наследию и ряду художественных традиций античности; тесная связь искусства с наукой. «Отцами Возрождения» считают: в архитектуре – Брунеллески, в скульптуре – Донателло, в живописи – Мазаччо.

Живопись стала основываться на изучении природы, обогатилась знанием перспективы, анатомии. Наряду с сюжетами из античной мифологии были распространены библейские сюжеты. Развивался портрет, бытовой жанр, значимым стал пейзаж, господствовала монументальная настенная живопись в технике фрески. Стала применяться техника масляной живописи.

Высокое Возрождение дало человечеству таких великих мастеров, как Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Джорджоне, Тициан.

Основоположником нового гуманистического направления в литературе считают Данте Алигьери. Итальянский поэт Франческо Петрарка – автор сонетов и философских трактатов.

Сложились новые *архитектурные* типы: городской дворец, вилла, госпиталь, рынок. Города украсились величественными зданиями с куполами, арочными галереями, лоджиями, рельефами, статуями, фресками.

Скульптура Возрождения стала самостоятельным произведением искусства. Появились статуи, памятники современникам и скульптурные портреты. Скульптурные шедевры Микеланджело полны глубокой символики и являются образцом гармоничного сочетания трагического, прекрасного и возвышенного. Всему миру известны его «Давид», «Гробница Медичи», «Пьета».

Северным Возрождением искусствоведы называют период развития культуры конца XV - начала XVII веков в Нидерландах, Германии, Франции, Испании и Англии.

Идейной основой искусства стал пантеизм – учение о растворённости Бога в природе. Красоту природы, её одухотворённость вдохновенно изображали немецкие художники А.Дюрер, А.Альтдорфер, Л.Кранах.

Основными жанрами были портрет и произведения на бытовые сюжеты. В портрете более всего ценилось не внешнее сходство с оригиналом, а передача характера и эмоционального состояния модели. Крупные мастера портрета: А.Дюрер, Гольбейн (Германия), Ян Ван Эйк, Рогир ван дер Вейден (Нидерланды), Ж.Фуке, Ж.Клуэ, Ф.Клуэ. Крупный мастер жанровой живописи – Питер Брейгель-старший.

Культура эпохи Реформации включает широкое антикатолическое движение за обновление христианства в Европе XVI века, основателями и вождями которого были Мартин Лютер и Жан Кальвин. Эта трансформация христианской культуры носит название *протестантизма*. Родиной этого мощного религиозного и социально-политического движения была Германия. Было ликвидировано монашество, упрощён обряд богослужения, отменено иконопочитание.

Новое время в Западной Европе ознаменовано абсолютистской формой государственного правления, укреплением экономических и политических

позиций буржуазии, бурным развитием науки и техники. Главной мировоззренческой позицией было осмысление быстротечности человеческого бытия, неизбежности смерти. Усомнившись в безграничных возможностях человека, искусство теперь фиксировало мимолётные радости жизни. Так сформировался художественный стиль «*барокко*» («причудливый»). Этот художественный стиль зародился в Италии, распространившись затем в Испании, Франции, Германии, Фландрии.

Барочная архитектура динамична и живописна. В ней наблюдается обилие лепных украшений. Здания гармонируют с природным ландшафтом. Интерьеры богато украшены лепниной, резьбой и росписью. (Римская церковь Санта Мария делла Виттория, церковь Санта Мария дела Салюте в Венеции, церковь святого Карла Борromeя в Вене, Версальский Дворец.).

Живопись барокко представлена парадными портретами, бытовыми картинами, пейзажем. Это «Венера с зеркалом» Диего Веласкеса, «Женщина у ручья» Рембрандта, «Иоанн Креститель» Гвидо Рени, «Музыцирующие ангелы», «Персей и Андромеда», «История Марии Медичи» Рубенса, «Положение во гроб», «Поклонение пастухов» Караваджо.

В начале XVII века барокко вытесняется изящным и вычурным стилем Людовика XV - *рококо*, создающим атмосферу беззаботности, праздности, веселья. Зародившись во Франции, он распространился в дворцовых и парковых постройках Германии. Самое яркое проявление стиля отмечается в оформлении интерьеров: множество зеркал, панно, раковин, шкатулок, статуэток, сочетание пастельных тонов с белой и золотой отделкой. Характерны эротические, экзотические и мифологические сюжеты. Мебель имеет причудливые, вычурные формы.

Во Франции в середине XVII века зарождается новое художественное направление – *классицизм* («образцовый»). Идейной основой этого направления стала рационалистическая философия Р.Декарта. В драматургии – Ж.Расин, Ж.Б.Мольер, в поэтике Н.Буало, в живописи Никола Пуссен. Во французской Академии живописи и скульптуры, открывшейся в 1648 году, произведения Пуссена считались образцами, породившими целый ряд последователей академического искусства. Это голландский художник XVII века Рембрандт («Вирсавия», «Возвращение блудного сына», «Ночной дозор», «Даная», «Христос, исцеляющий больных» и др.).

Культура XVIII века характеризуется большим разнообразием стилей, жанров, направлений, глубиной постижения человеческих чувств и верой в силу человеческого разума.

Идеи французских просветителей Вольтера, Руссо и Дидро распространились и утвердились в классической литературе XVIII века, имеющей глубокий философский подтекст. Ярчайшими представителями этого направления были Вольтер, Шиллер, Гёте. Гётевский «Фауст» - символ бесконечного стремления человека к познанию и претворению в жизнь высоких идей.

Новое направление в искусстве – *сентиментализм* был обращён к внутреннему миру человеческих чувств и мыслей. Поэтому особый интерес

проявляется не к монументальным живописным полотнам, а к эскизу, рисунку, гравюре.

Романтизм как новое идейно-художественное движение в европейской культуре сформировалось в конце XVIII - начале XIX века. Центром романтического движения стала Германия. Особенностью романтической философии было её проникновение во внутренний мир человека, своеобразие его характера.

Большой популярностью пользовались романы Дж.Байрона «Каин», «Паломничество Чайльд Гарольда». Тема романтического героя была широко представлена в произведениях Ф.Шиллера, А.Гофмана, В.Гюго, А. де Мюссе, Ж.Санд и др.

Доминирующим видом искусства в эпоху Романтизма была музыка. Она наиболее полно и глубоко была способна выразить душевное состояние романтического героя, его разочарование и устремлённость к возвышенным идеалам. Мировую славу заслуженно приобрели произведения таких композиторов-романтиков, как Ф.Шуберт, Р.Шуман, Р.Вагнер, Г.Берлиоз.

На смену романтическому мироощущению приходит новое культурно-художественное направление, нацеленное на объективное отражение действительности – *реализм*: Бальзак («Человеческая комедия»), Стендаль («Красное и чёрное», «Пармская обитель»), Мериме («Кармен»), Флобер («Госпожа Бовари») и Диккенс («Приключения Оливера Твиста», «Посмертные записки Пиквикского клуба»).

В 70-е – 80-е годы XIX столетия художники обращаются к новой живописной технике, новым формам художественного отражения действительности. Основоположителем нового направления в живописи – *импрессионизма* – является французский художник Эдуард Мане. Импрессионисты старались передать свои первые впечатления от природы. В манере их письма важнейшим было ощущение света и воздуха. Они широко использовали полусвет, полутень, цветовые полутона. Художники отказались от сюжетной линии в живописи. Полотна их яркие и праздничны. Любимыми жанрами импрессионистов были портрет, пейзаж и многофигурные композиции. Художники Эд.Мане, К.Моне, Писсаро, Сислей, Ренуар, Дега.

Придав импрессионистической манере письма черты реалистичности, французские художники Сезанн, Ван Гог, Сислей сформировали новое направление – *постимпрессионизм*. Впоследствии импрессионистическое направление проявилось в скульптуре (Огюст Роден) и музыке (К.Дебюсси и М.Равель).

Все новые течения конца XIX – начала XX века условно объединены понятием *модернизм*. Идейной платформой модернистских поисков учёные считают ницшеанство, интуитивизм А.Бергсона и Н.Лосского, феноменологию Э.Гуссерля, психоанализ З.Фрейда и К.Юнга, экзистенциализм С.Кьеркегора, М.Хайдеггера, К.Ясперса, Н.Бердяева и др. Ростки предмодерна исследователи обнаруживают в творчестве Ш.Бодлера, Э.Сведенборга, Г.Ибсена, отчасти О.Бальзака.

Модерн как стиль носил чисто практический характер и проявился прежде всего в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Характерной чертой его была эклектика (смешение стилей).

Живопись модернистов достигает незавершённости, бесконечности, оставляя простор воображению зрителя (Пабло Пикассо «Авиньёнки»). Понятие красоты у кубистов выразилось в соединении высокого и низкого. Они проявляли пристальный интерес к архаике, африканской маске, первобытному идолу (Ф.Леже, Р.Делоне, А.Дерен, А.Глез).

Абстракционизм – ещё одно направление модернистской живописи. Основателем одного из направлений в искусстве абстракционизма считается голландец П.Мондриан.

Крупнейшим модернистическим течением в живописи XX века стал *сюрреализм (сверхреализм)*. Это направление возникло во Франции в 20-е годы XX века. Наиболее яркое выражение нашло в творчестве испанского живописца С. Дали.

Музыкальный модерн, трактованный в середине XX века как *авангард*, выразился в следующих течениях: конкретная музыка (Пьер Шеффер), алеаторика (Карлхайнц Штокгаузен, Пьер Вулез), пуантилизм (Антон Веберн).

Постмодернизм – новый поворот в западноевропейской культуре 60-х – 70-х годов. Постмодернизм смешивает обыденное сознание и духовность, примитивное и научное, доброе и злое, безобразное и прекрасное. Знаменем искусства постмодернизма становится утверждение права изображать всё ранее запретное. В нём культивируются темы безумия, секса, насилия, преступления, ужаса. В архитектуре постмодерна сочетались трансформированные традиционные архитектурные формы и современные материалы: алюминий, нержавеющая сталь. Интерьеры таких зданий украшались старомодной мебелью, фасады – тяжёлыми карнизами, фронтонами, колоннами и рельефами (Пьяцца д,Италия в Нью-Орлеане, США, архитектор Ч.Мур).

Основные этапы развития отечественной культуры

Языческая культура древних славян сложилась в 6-7 вв. на территории от Балкан до бассейна Волги, от Прибалтики до Северного Кавказа. Особенностью Руси было её «серединное» положение между Западом и Востоком, что повлияло на самобытность традиций русской культуры.

Языческая религия лежала в основе мировоззрения наших предков. С помощью скульптуры, резьбы, чеканки создавались изображения, имеющие магическую власть над силами природы. На кровлях жилищ вытёсывались изображения птиц и конских голов. Обряды сопровождалась заговорами, пением, пляской, игрой на музыкальных инструментах, театрализованным действием. Строились многокупольные языческие деревянные храмы, служившие в основном местом хранения предметов культа.

В IX веке в результате объединения русских земель с центром в Киеве стала образовываться восточно-славянская древнерусская народность. Крещение в 988 году стало переломным моментом в истории и культуре *Киевской Руси*. Принятие христианства способствовало активному развитию храмовой архитектуры, монументальной мозаики, фрески, иконописи, музыки и

литературы. Крестово-купольный Киевский собор Св.Софии был разделён на пять нефов и увенчан тринадцатью позолочёнными куполами. Алтарь, центральный купол и стены храма были украшены разноцветной фресковой росписью и мозаикой из драгоценных камней. Позже подобные соборы были построены в Новгороде и Полоцке.

В ювелирном искусстве были изобретены новые художественные технологии: скань, литьё, чеканка, ковка, гравировка по серебру. Процветало кузнечное дело.

К X веку в устном народном творчестве возник эпический жанр былины. Само введение на Руси единой письменности стало своеобразным культурным переворотом. Появилась славянская азбука (Кирилл и Мефодий). В XI-XII веках письменная литература на Руси достигла своего расцвета. Действующие лица древнерусских литературных произведений – исторические лица. Киевскую Русь называли «книжной страной», городское население было грамотным.

К середине XII века Русь распалась на княжества, в XIII веке оказалась под монголо-татарским игом и утратила государственную самостоятельность. В сфере искусства свободно развивалось только народное творчество.

Культура Московской Руси (XIV-XVII вв.) В XIV-XV веках на северо-востоке Руси после свержения монголо-татарского ига формируется централизованное государство Московская Русь. Появляются художественные школы, расцветает зодчество и иконопись (Феофан Грек расписал более 40 церквей, «Троица» Андрея Рублёва). Появляются Успенский и Благовещенский соборы, Грановитая палата, стены Кремля, собор Василия Блаженного с богатым орнаментальным украшением. Шатровые храмы в отличие от крестово-купольных не имели внутри столбов, и вся масса здания держалась на фундаменте (Покровский собор Василия Блаженного). Духовными символами Москвы становятся Сергей Радонежский и князь Дмитрий Донской. С венчания на царство Иоанна Грозного Русь стала называться Россией.

Появляется светская литература: историко-бытовая повесть, переводной роман. С начала XV в. начинается летописание Москвы. В живописи тоже просматриваются светские мотивы – исторические и бытовые сюжеты, в росписях и миниатюре – природный ландшафт. Происходит процесс обмирщения искусства. Тесно переплетается народное, профессиональное и церковное искусство.

Искусство XVII века становится более светским и декоративным. Архитектурные сооружения украшаются нарядными декоративными деталями. Появляется новый архитектурный стиль «дивное узорочье». Бурно строятся дворцы, шатровые храмы, терема, трапезные, посадские каменные сооружения (Теремный дворец Московского Кремля, церковь Троицы в Никитинках, двадцатидвухглавый храм в Кижках).

В литературе появляются новые светские жанры – любовная лирика и мемуары. Из переводной литературы популярны рыцарский роман и приключенческая повесть.

В 1672 году был организован первый придворный театр, в котором играли иностранные актёры, ставились пьесы на библейские сюжеты.

Русская культура XVIII века. Начало XVIII века ознаменовано реформами Петра Первого. В Россию из Европы проникли новые гуманистические и просветительские идеи, что привело к реформам в образовании. Появляются навигацкие, медицинские, пушкарские школы, Морская и Инженерная Академии, школа переводчиков. Зарождается практика обучения за границей. Развивается книгопечатанье. Пётр Великий создал гражданский шрифт, осуществил реформу алфавита и разговорного и литературного русского языка. За образец разговорного языка принимается московский диалект. В 1719 году был открыт первый русский музей – Кунсткамера.

Начало XVIII века в архитектуре учёные определяют как предпросветительский ренессанс, а характерный для этого времени барочный стиль носит название «нарышкинского» (церковь Вознесения в Кадашах, Успения в Печатниках, Покрова в Филях). На смену ему приходит классицизм, использовавший античное наследие.

Петербург, основанный в 1703 году, стал знаменем нового времени. В области градостроения в XVIII веке трудились как иностранные, так и русские зодчие. В их числе – Г.Камерон, Д.Трезини, Д.Кварнеги, В.Растрелли, В.Баженов, М.Казаков. Появляется новый тип общественных зданий – административного, промышленного и культурно-просветительного назначения.

Заложенные Петром реформы получают развитие после его кончины. Активно функционирует Академия наук (М.В.Ломоносов). При активном участии П.Шувалова и М.Ломоносова в 1755 году открывается Московский университет. Особенно активно просветительство проводила Екатерина II. Русское Просвещение развивалось в своеобразных условиях: крепостное право и довольно поверхностное образование русского дворянства. Большое внимание уделялось гуманитарному образованию. Появляются воспитательные дома, закрытые учебные заведения, кадетские корпуса.

Развивается портретное искусство (Антропов, Аргунов, Никитин, Матвеев). Развитию этого искусства способствовало открытие в 1757 году Академии художеств в Петербурге. С.Щедрин стал родоначальником русского пейзажа. Во второй половине 18 века известны Ф.Рокотов, Д.Левицкий, В.Боровиковский. Ф.Шубин представляет реализм, а М.Козловский – классицизм в скульптуре.

В середине 18 века в России приобретает популярность опера. Появляются первые профессиональные композиторы – Фомин, Бортнянский, Березовский.

Ведущим направлением в литературе середины XVIII века становится классицизм: А.Кантемир, В.Тредиаковский, М.Ломоносов. Представители русского классицизма редко обращались к античным сюжетам, стояли ближе к реальной жизни и традициям русской культуры. Ведущими жанрами становятся сатира, ода, басня. Авторами первых национальных трагедий и комедий становятся А.Сумароков и Д.Фонвизин. Г.Державин создал яркие образцы классической поэзии. В своём творчестве русский классицизм утверждают Ф.Прокопович и А.Кантимир, Н.Новиков и А.Радищев.

Русская культура первой половины XIX века характеризуется смешением различных стилей: барокко, классицизма, просветительского реализма и сентиментализма; демократизацией, проявившейся в изменении тематики

произведений искусства и в «разночинной» сословной принадлежности их авторов – от дворянской интеллигенции до выходцев из крепостного крестьянства.

Представители романтизма в русской литературе: поэты В.Жуковский, К.Рылеев, В.Кюхельбекер, А.Бестужев, писатель А.Одоевский. Свою дань романтическому направлению отдали А.Пушкин и М.Лермонтов. В 30-40 гг. XIX века в литературе утверждается реализм, принявший во второй половине XIX века форму критического реализма. На смену сентиментализма приходит Золотой век русской культуры. 40-50-е гг. связаны с началом творческого пути Н.Некрасова, М.Салтыкова-Щедрина, И.Гончарова, А.Островского, Ф.Достоевского, Л.Толстого.

В живописи были созданы идеально-совершенные образы О.Кипренским, В.Тропининым, А.Венециановым.

Монументализм и структурную ясность классической архитектуры проявились в творениях А.Воронихина, А.Захарова, А.Бове, А.Росси, Д.Жиллярди (Адмиралтейство в Петербурге А.Захарова). В начале XIX века получил широкое распространение стиль ампир, в 50-е годы – псевдорусский стиль и псевдоготика, появляется интерес к византийскому стилю (Храм Христа Спасителя, Большой дворец и Оружейная палата в Московском Кремле К.Тона) и барокко (Исаакиевского собора и Александровской колонны в Петербурге А.Монферрана).

Развитие национального музыкального искусства связано с именами А.Верстовского, А.Алябьева, А.Гурилёва и А.Варламова (авторами популярных романсов) и М.И.Глинки (основоположника оперной и симфонической музыки).

Прогрессивная художественная культура в период развития капитализма (2-я половина XIX века), особенно литература и публицистика была тесно связана с борьбой против крепостничества. Основателями этого социально-политического движения стали революционеры-демократы В.Белинский, А.Герцен, Н.Чернышевский, А.Добролюбов. Искусство становится на активные позиции критического реализма.

Остро сатирические произведения, направленные на определение социальных и нравственных идеалов в обществе, созданы Н.Гоголем, А.Островским, Н.Некрасовым, М.Салтыков-Щедриним, А.Сухово-Кобылиным. Высоким психологизмом характеризуется творчество А.Чехова, И.Гончарова, Ф.Достоевского. Поэтическое восприятие природы, возвышающее душу, представлено в произведениях И.Тургенева, Ф.Тютчева, А.Фета, А.К.Толстого. Подлинной народностью проникнуто творчество Л.Толстого, Н.Лескова, В.Короленко, А.Чехова.

Опираясь на идеи передовых русских мыслителей, художники-реалисты вступили в открытое противостояние с «академистами». Это «передвижники» И.Крамской, В.Перов, Н.Ге, И.Репин, В.Суриков, В.Маковский, А.Саврасов, И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, В.Поленов, А.и В. Васнецовы, А.Куинджи.

Создаются национальные музеи мирового значения: Исторический, Политехнический, Этнографический, Московский публичный музей. Развивается меценатская деятельность, в результате которой основана Третьяковская галерея.

Развивается театральное искусство. Появились частные театры. В них ставятся произведения Пушкина, Грибоедова, Тургенева, Чехова, Островского.

Основываются Петербургская и Московская консерватории, открываются музыкальные школы. Композиторы, вдохновлённые идеями пробуждения в народе национального самосознания, объединяются в группу «Могучая кучка»: Ц.Кюи, М.Мусоргский, М.Балакирев, А.Бородин и Н.Римский-Корсаков.

В отличие от литературы и живописи, скульптура и архитектура в этот период почти не развивается. В архитектуре на первый план выступает «рациональная архитектура» с ее функциональной значимостью.

Период русской культуры конца XIX – начала XX века культуре принято называть «Серебряным веком». Ее характерной чертой становится «космологизм», как чувство сопричастности ко всему происходящему на Земле и вне её. Это мировоззрение оформляется в трудах философов Вл.Соловьёва, В.Розанова, Н.Лосского.

Литература 90-х годов сохраняет роль художественного центра в отечественной культуре (А.Чехов «Чайка», «Вишнёвый сад», «Воскресенье» и «Живой труп» Л.Толстого). Расцвет русского театрального искусства связан с именами К.Станиславского, М.Ермоловой, Ф.Шаляпина. Музыкальное искусство обогащается творениями А.Скрябина и С.Рахманинова.

Получило распространение декаденство, связанное с погружением искусства в сферу индивидуальных переживаний. «Серебряный век» характеризуется возникновением множества течений, объединений и группировок. Образованная в 1911 году группа «Бубновый валет» обнаруживает тесную связь с художественными движениями западноевропейских живописцев (П.Кончаловский, И.Машков). Художник В.Кандинский становится родоначальником абстракционизма в России. Распространение получает модернизм. Установки модернизма наиболее ярко реализовались в символизме (Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Брюсов, Ф.Соллогуб, К.Бальмонт), акмеизме (А.Ахматова, С.Городецкий, М.Зенкевич) и футуризме (В.Хлебников, В.Каменский, В.Маяковский, И.Северянин). Возникает художественное объединение «Мир искусства»: А.Бенуа, М.Врубель, В.Серов, К.Коровин, И.Левитан, А.Рябушкин, Б.Кустодиев, К.Петров-Водкин, Ф.Малявин, Н.Рерих. Они утверждали свободу искусства от социума. Стремление к обновлению живописного языка объединяло и членов «Голубой розы» (П.Кузнецов, М.Сарьян, С.Судейкин и др.).

Культура России XX века. Поиски нового смысла и ценности человеческого бытия привели к революционным событиям 1917 года, положившим начало советскому периоду развития русской культуры. Россия, став на новый путь культурного развития, из полуграмотной страны стала превращаться в мирового лидера. Среднее и высшее образование стало общедоступным и бесплатным.

В напряжённых социокультурных условиях продолжают работать К.Бальмонт, Ф.Соллогуб, А.Белый, Д.Мережковский, А.Ахматова, Н.Гумилёв, А.Блок, В.Маяковский, С.Есенин. Мировую известность получили реформаторы в области режиссуры и актёрского мастерства: К.Станиславский и В.Немирович-Данченко, Е.Вахтангов, В.Мейерхольд и В.Комиссаржевская, Ю.Завадский и др.

Славу отечественной музыкальной культуры составила группа талантливых русских композиторов: С.Танеева, А.Аренского, А.Глазунова, С.Рахманинова, И.Стравинского; вокальное творчество Ф.Шаляпина, А.Неждановой, Л.Собинова, И.Козловского, С.Лемешева, балетное искусство Г.Улановой и Н.Бессмертной.

Происходят и трагические события: сталинские репрессии, изгнание из страны ряда лучших представителей культуры. Объявляется лозунг, что культура и искусство должны стать «частью общепролетарского дела». Однако в этот непростой период созданы гениальные произведения М.Шолохова, М.Горького, М.Булгакова, Б.Пастернака, М. Цветаевой, В.Маяковского, О.Мандельштама.

Бурное развитие науки и культуры было приостановлено в период Великой Отечественной войны. Однако патриотический дух народа-победителя стал стимулом для дальнейшего развития русской культуры. Советская песня достигает пика своего развития. Высшим достижением музыкального искусства стала 7 симфония Д.Шостаковича, написанная им в блокадном Ленинграде.

В период политической «оттепели» в 60-е годы художественная культура вновь обращается к внутреннему миру человека. Именно внутренний мир становится идейным и нравственным центром прозы В.Шукшина, В.Распутина, Ч.Айтматова, поэзии В.Высоцкого, драматургии А.Вампилова, В.Розова.

В 80-90-е годы XX века происходит болезненное преобразование тоталитарного общества в демократическое. Экономическая и политическая нестабильность привела к утрате нравственных и эстетических ценностей, снижению уровня жизни основной массы населения. Одним из самых популярных видов искусства становится «реклама – двигатель торговли». Жизнь человека обесценивается до предела.

Задания для самостоятельной работы

1. Объясните, почему скульптурные портреты царей и фараонов в Древнем Египте должны были иметь непременно сходство с оригиналом.
2. Какие из мифов Древней Греции получили распространение в искусстве последующих эпох?
3. Назовите распространённые в средневековой западноевропейской культуре жанры монументальной живописи.
4. Самостоятельно дайте характеристику творчества одного из корифеев эпохи Возрождения (по выбору).
5. Какой из двух стилей – барокко и рококо – Вам нравится больше? Почему?
6. Какое направление в искусстве отразили в своём творчестве писатели Стендаль, Бальзак, Диккенс?
7. Раскройте сущность понятий «символизм», «имажинизм», «футуризм», «абстракционизм», «сюрреализм». Какое из названных направлений, по Вашему мнению, жизнеспособно и актуально в современных социокультурных условиях?
8. Традиции какой культуры были трансформированы в Древней Руси, принявшей крещение?
9. Самостоятельно проведите сравнительный анализ двух произведений русского художника романтического периода и художника-передвижника.

II. Искусство в системе образования

Основы художественного восприятия. Критерии ценности художественных произведений. Система образования как отражение социокультурной среды. Художественное образование и воспитание как основа формирования духовности личности. Становление национальной системы художественного образования и воспитания. Принципы взаимодействия искусств и их комплексного воздействия на личность школьника в программах по школьным предметам художественно-эстетической ориентации (Л.М. Предтеченская, Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский, И.А. Химик, Ю.А. Солодовников, Л.А. Рапацкая). Сходство и различие задач и целей уроков художественного цикла (история искусств, музыка, изо, литература, мифология и др.).

II.1. Основы художественного восприятия. Критерии ценности художественных произведений

Реализация духовных потенциалов личности начинается с активного осознанного художественного восприятия. Зная приёмы, подходы и закономерности развития восприятия, учитель может управлять этим процессом, направлять ребёнка в том или ином направлении, подсказывать ему и т.д.

Однако не стоит забывать, что развитие восприятия – это сложный процесс, в котором участвуют многие органы чувств. Психологи определяют термин «восприятие» как «психический познавательный процесс отражения в сознании человека непосредственно воздействующих на его органы чувств предметов и явлений в целом, а не отдельных их свойств, как это происходит при ощущении»

Осознанность и глубина художественного восприятия зависит в значительной степени от умения произвести анализ художественного произведения. Последующий его анализ реализует следующий потенциал личности, выраженный в способности к оценке художественного произведения и обуславливает потребность в творческом созидании, самовыражении.

Е.П. Назайкинский считает, что художественное восприятие представляет собой активный процесс, своего рода психическую функцию, определяемую целями, задачами деятельности, зависит от конкретных внешних и внутренних условий, от личностной установки воспринимающего.

При отборе художественных произведений для глубокого эмоционально-художественного восприятия на уроках искусства необходимо руководствоваться критериями их ценности. Е.П. Назайкинский выделяет в качестве важнейшего критерия ценности художественного произведения отражение в нем сенсорного опыта человечества (опыта органов чувств). Под сенсорным эталоном понимаются выделенные человечеством в процессе его культурного развития представления о качествах и свойствах предметов и явлений, имеющих важнейшее значение для практических целей и целей познания. Эти представления, по мнению ученого, и фиксируются в системе оценок и подходов. Назайкинский подчеркивает социальную детерминированность сенсорных эталонов.

Л.Н. Толстой в качестве необходимых условий для создания истинно художественного произведения кроме таланта называл правильное (нравственное)

отношение автора к предмету или явлению, ясность изложения или красота формы и искренность, непритворное чувство любви или ненависти к тому, что изображает художник. Главным для писателем являлось «знание различия между добром и злом».

Особым видом художественного восприятия является музыкальное восприятие. Ему присущи схожие черты с восприятием искусства в целом, однако имеются свои особые черты, связанные с особенностью музыкальной культуры. Таким образом, воспринимая музыку, мы должны чувствовать её красоту, эмоциональность и совершенство, представлять образы, которые рисует нам музыка.

Развитие музыкального восприятия играет первостепенную роль в музыкальном развитии детей и является основой формирования их музыкальной культуры. Еще в 70-е годы Д.Б. Кабалевский крайне точно и многосторонне определил значение восприятия музыки в своей концепции музыкального воспитания детей. «Активное восприятие музыки – основа музыкального воспитания в целом, всех его звеньев, – указывал он. – Только тогда музыка может выполнить свою эстетическую, познавательную и воспитательную роль, когда дети научатся по-настоящему слышать и размышлять о ней... Настоящее, прочувствованное и продуманное восприятие музыки – одна из самых активных форм приобщения к музыке, потому что при этом активизируется внутренний духовный мир учащихся, их чувства и мысли. Вне слышания музыка как искусство вообще не существует. Бессмысленно говорить о каком-либо воздействии музыки на духовный мир детей и подростков, если они не научились слышать музыку как содержательное искусство, несущее в себе чувство и мысли человека, жизненные идеи и образы».

Свойства музыкального восприятия:

1. Целостность. Музыка воспринимается нами изначально как нечто целостное, как часть чего-то большого.

2. Эмоциональность. Она является основным свойством восприятия музыки. Это можно понимать как сопереживание, проникновение в музыку, понимание всей её глубины и красоты. Всем хорошо известно влияние музыки на внутренний мир человека. Если мелодия звучит в мажоре, то о ней можно сказать, что она направлена на положительные эмоции – весёлость, задор, жизнерадостность. Если же мы слышим мелодию, написанную в миноре – мы представляем себе уже другие эмоции, полностью противоположные мажору – грусть, печаль, тоска. Человек, слушая музыку, проникается этими чувствами. В этом и заключается эмоциональная сторона музыкального восприятия.

3. Осознанность. Восприятие, по сути, невозможно без понимания того, что воспринимается. Музыковед, педагог В. Н. Шацкая отмечала, что «под активным восприятием музыкального произведения подразумевается восприятие, связанное с его эстетической оценкой и осознанием содержания музыки, ее идей, характера переживаний и всех выразительных средств, формирующих музыкальный образ». На тему осознания музыки говорили многие. Б. Асафьев отмечал, что слушать музыку могут многие, а слышать немногие, в особенности инструментальную.

4. Образность. Музыкальное восприятие всегда характеризовалось образностью. Музыкальный образ – это совокупность выразительных средств, используемых композитором для передачи содержания произведения. Слушая музыку, слушатель создаёт у себя в голове образ. От ясности и богатства возникающего образа зависит тонкость и глубина восприятия. Неподготовленному школьнику будет сложно оценить всю систему образов и средств. В это же время, подготовленный слушатель с лёгкостью способен это сделать.

Развивая музыкальное восприятие школьников, педагог может научить их воспринимать целостный образ музыкального произведения, его настроение, характер, средства выразительности, и многое другое. Выделяют пять структурных компонентов музыкального восприятия: эмоциональная отзывчивость на музыку, мышление, музыкальный слух, способность к творчеству и память.

Каждый из вышеназванных компонентов является важным, и не может быть исключён без ущерба для всего процесса.

В.П. Соболев подчеркивает: «чтобы ценности работали, необходимо развивать духовное восприятие и художественный вкус как способность избирать достойное и отвергать мнимые ценности. В.П. Соболев основными критериями ценности художественного произведения считает следующие позиции:

- способствует ли оно познанию, обогащает ли художественную картину мира;
- правдивость художника, установка на поиск истины;
- нравственная установка художника, отраженная в произведении;
- наличие общечеловеческой или личностной проблематики в произведении искусства;
- гражданская позиция художника;
- каково воздействие произведения: объединяет ли это людей в достойных устремлениях, способствует ли духовному обогащению.

При отборе художественного материала в психолого-педагогическом аспекте художественное произведение должно:

- наиболее отчетливо отражать какое-либо художественное направление, течение, ценностные ориентации общества на данном этапе исторического развития, эпоху в целом, индивидуальный стиль художника;
- являться актуальным в современных социокультурных условиях;
- быть доступным для восприятия или воспроизведения определенной возрастной группе учащихся (подбираться с учетом существующих у учащихся знаний, умений и навыков по предмету, иметь не очень сложную структуру и ярко выраженную специфику языка и выразительных средств вида и жанра искусства);
- органично вплестаться в тему конкретного урока и учитывать общедидактические образовательные и художественные задачи;
- быть повышенной сложности, чтобы выполнять развивающую функцию.

А.Н. Малюков при отборе художественно-содержательного материала для уроков МХК и истории искусств предлагает основываться на способности

активного воздействия искусства на эмоциональную сферу личности. Восприятие подлинно художественного произведения должно стать для учащихся «событием – переживанием», навсегда оставаясь в памяти сердца.

Задания для самостоятельной работы

1. Предложите свои критерии ценности художественных произведений в современном искусстве.

2. Каким условиям должны соответствовать художественные произведения, предлагаемые для восприятия или исполнения учащимися младших классов, старших и средних?

II.2. Система художественного образования как отражение социокультурной среды

Проблему тесной связи образования и культуры можно считать и традиционной, и инновационной одновременно. Так, большое внимание связи культуры и процессов обучения и воспитания уделяли известные российские педагоги и деятели культуры: Н.К. Крупская, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский.

Учёные и педагоги подчёркивают необходимость возвращения процесса образования в контекст национальной и мировой культуры, т.е. необходимость ориентации этих процессов на общечеловеческие духовные ценности; создания культурной среды для активного саморазвития личности (Бондаревская Е.В., Бурмистрова М.Н., Крылова Н.Б., Куприянова Л., Мудрик., Петровский А.В., Таланчук И.М., Токарев Л.А.).

Зачастую учёные и педагоги приходят к выводу, что образовательные потенциалы развития России не могут быть заимствованы ни на Западе, ни на Востоке, а должны быть тесно связаны с русскими историко-культурными традициями и участвующих в их формировании народов. Возможно, что в условиях наблюдающегося духовного кризиса, сделав ценности русской национальной культуры основой современного образования, можно будет ответить на вопрос: чему и как учить подрастающее поколение. Например, средствами фольклора, проникнув в суть национальных традиций, обрядов.

Также в настоящее время достаточно остро стоит вопрос межнационального общения людей. Оно значительно облегчается при понимании особенностей культур различных национальностей.

Проблема художественного образования, воспитания и развития в современной социокультурной ситуации характеризуется далеко не однозначно. Так, высокие научно-технические достижения в нашем обществе наряду с положительными факторами несут в себе и много негативных явлений: усиление технократизма и бездуховности, нестабильности, утрату устойчивых нравственных и эстетических ориентиров. Социально-политический и экономический кризис общества поставил педагогов и деятелей культуры перед острой необходимостью пересмотра педагогических позиций, критической переоценки устоявшихся научно-теоретических и практических систем

воспитания и образования. Отдавая дань прежним достижениям, не перечёркивая устоявшихся, проверенных временем дидактических принципов и закономерностей в национальной системе воспитания и образования, современная педагогическая наука стремится переосмыслить ценностную ориентацию этой систем.

Своеобразие современной культурной ситуации, сложившейся в российском обществе, по мнению учёных и педагогов, характеризуется тем, что, отказавшись от прежних ценностей и идеалов, она пока не сформировала новых и находится в состоянии поиска и противоречий. В этих условиях устойчивые нравственные качества личности наиболее эффективно развиваются на основе непреходящих ценностей отечественной культуры.

Учёные и педагоги настаивают на необходимости возвращения процессов образования и воспитания в контекст, в среду национальной культуры. Эти условия дают возможность ребёнку осознавать себя не только потребителем культуры, но и её творцом.

Педагоги, психологи и творческие деятели отмечают также, что современная культурно ориентированная дидактика, осуществляется не в рамках информационных технологий, а в рамках творческих, ценностно-значимых, т.е. культуросообразных форм взаимодействия учителя и учащегося. В соответствии с этим основной формой культурной деятельности педагога и обучаемого является свободное творчество, продуктивная творческая деятельность учащегося.

Важнейшая задача художественного образования состоит и в том, чтобы научить школьников, с опорой на жизненный и художественный опыт аргументировано объяснять своё отношение к искусству, анализировать общий характер художественного материала, особенности выразительных средств, с помощью которых воплощается художественный образ. Но главное – это научить детей сформированные средствами искусства духовные ценности переносить на собственный образ жизни. Поэтому все методы и формы работы с учащимися на предметах художественного цикла должны иметь тесную связь с жизнью.

В общении с искусством и в творческом самовыражении под воздействием художественного восприятия личность постоянно приобретает способность передавать информацию об индивидуальном видении мира, делая свой творческий вклад в духовную культуру всего человечества. Так, Е.В. Назайкинский пишет: «... субъективное отношение человека к миру участвует в создании богатств общечеловеческой духовной культуры, ... идей, проверяемых многими поколениями и постепенно уточняемыми в практической деятельности, то есть становится объективным, закономерно обусловленным и, что очень важно, общезначимым».

Процесс духовного познания музыки, по мнению Д.Б. Кабалевского, - это деятельность эстетически окрашенная, она должна, прежде всего, приносить радость при живом соприкосновении с искусством. «Учитель музыки, - отмечает Д.Б. Кабалевский, - всегда должен помнить, что если скука нетерпима на любом школьном уроке, то трижды нетерпима она на уроке искусства».

Важнейшим аспектом музыкального образования является концепция развития творческой активности учащихся Д.Б. Кабалевского. Д.Б. Кабалевский писал: «Все формы музыкальных занятий в школе должны способствовать творческому развитию учащихся, то есть вырабатывать в них стремление к самостоятельному мышлению, к проявлению собственной инициативы, стремление сделать что-то своё новое, лучшее». Эту позицию композитора можно с полным правом отнести к концепции художественного образования в целом.

Современная педагогика и психология утверждают, что всякая личность самодостаточна и имеет свою индивидуальность, неповторимость. В процессе эстетического воспитания, опираясь на эту концепцию, необходимо учитывать не столько возрастные особенности, сколько индивидуальные.

Многие ученые внимание к миру личности определяют как основную тенденцию в современном образовании и заявляют о необходимости его ориентации на реализацию личностного духовного потенциала.

В условиях наблюдающегося духовного кризиса обращение к ценностям национальной культуры в процессе воспитания и образования – один из эффективных путей из создавшегося положения. Социально-политический и экономический кризис общества поставил педагогов и деятелей культуры перед острой необходимостью пересмотра педагогических позиций, критической переоценки устоявшихся научно-теоретических и практических систем воспитания и образования. Глубокое познание художественной истории и культуры многонациональной России имеет решающее значение для формирования духовного облика новых поколений.

Современное состояние общества, усиливающиеся негативные тенденции к снижению духовного уровня подрастающего поколения делают особо актуальной проблему возрождения и развития духовных потребностей и интересов личности, в том числе через художественное восприятие и художественное творчество.

Культура художественного восприятия как один из показателей духовности личности характеризуется способностью человека к эмоциональной реакции на воспринимаемое произведение, глубиной и широтой видов и жанров искусства и специфики их выразительных средств; постоянно возрастающей потребностью в общении с искусством и в художественно-творческом самовыражении.

В обществе необходимо создать такие условия, чтобы духовные потребности учащихся превращались в устойчивые личностные качества, проявляющиеся в готовности удовлетворять эти потребности. Личностное содержание духовных потребностей находится в непрерывной динамике и будет изменяться соответственно уровню развития самой личности.

Художественное образование и воспитание дает возможность сделать общение с искусством настоящей духовной потребностью, этот процесс лежит через раскрытие, совершенствование эмоционально-чувственной, эмоционально-ценностной сферы личности на основе этого общения.

Система образования всегда отражала положение дел в культуре. Но образование не пассивно отражает позитивные и негативные явления в культуре, а несет особую ответственность за формирование духовного мира общества.

Школа является сферой активнейшего влияния на духовный мир ребенка в особенности уроки искусства.

В настоящее время разрабатываются новые концепции художественного образования и воспитания школьников. Современная школа пытается осуществить новые принципы гуманизации, процесса обучения. Однако предметы художественно-эстетического цикла, призванные качественно улучшить процесс духовного развития школьников, приобщить их к искусству, зачастую вводятся не в качестве обязательных предметов, а в факультативной форме.

Современное художественное образование выполняет систематизирующую функцию, выстраивая в систему полученные в школе знания по таким предметам, как история, музыка, литература, изобразительное искусство, мифология, мировая художественная культура, культурология, история искусств и другим гуманитарным дисциплинам. Оно объединяет философский, исторический, эстетический и собственно художественный аспекты школьного образования в целом.

Задания для самостоятельной работы

1. Дать своё концептуальное определение понятиям «воспитание», «образование», «развитие», основываясь на представленных в данном разделе учебного пособия.

2. Определите для себя главную цель педагогической деятельности преподавателя дисциплин художественно-эстетического цикла.

3. Видите ли вы необходимость в тесной связи традиций отечественной культуры и отечественного образования и воспитания? Дайте мотивированное обоснование своей точки зрения.

4. Нужно ли в современном отечественном образовании:

- придерживаться классических традиций?
- развивать новые направления и технологии?
- трансформировать новые достижения западноевропейского образования на российскую почву?
- умело сочетать все названные процессы?

II.3. Становление национальной системы художественного образования и воспитания

Становление художественного образования в России формировалось поэтапно и являлось частью процесса всестороннего развития личности ребенка. Показателен в этом смысле трактат Н.И. Новикова «Об эстетическом воспитании», вошедший в золотой фонд русской педагогической мысли. Н.И. Новиков один из первых определил пути и приемы умственного, физического, эстетического воспитания; продемонстрировал формы и методы, ведущие к «возбуждению любопытства» при обучении; доказал необходимость раннего начала учения детей, преимущество общественного воспитания перед домашним.

А.Н. Радищев явился основоположником русской революционной педагогики, этики и эстетики, в которых цель воспитания определял как «формирование патриота, борца за народное счастье». Он связывал вопросы народного просвещения с революционной идеологией.

К.Д. Ушинский – основоположник педагогики в России, важным фактором народного образования считал опору на отечественную культуру и традиции. Педагог призывал к всестороннему развитию личности, целенаправленному выявлению её задатков и склонностей. Целью воспитания, по мнению К.Д. Ушинского, является формирование творческой личности на основе преемственности поколений.

К.Д. Ушинский создал основы методики школьного обучения, провозгласив единство обучения и воспитания. Известный педагог в частности выделял такие возрастные особенности учащихся младших классов, как активное стремление к непрерывной деятельности, которую необходимо сделать многообразной и разносторонней. С 1917 года начинается советский период. Созданная «Народная школа» отводит большое место самовоспитанию творца новой русской жизни. Учитель – лишь сотрудник, помощник, руководитель ребенка. «Школа готовит подлинного интеллигента!» - девиз того времени.

Созванный в 1918 году Всероссийский съезд по просвещению, на котором было раскритикована старая школьная система, знаменовал собой новый послереволюционный советский период становления отечественного образования. Ставка на перестройку школы делалась на пролетарскую молодежь и революционных деятелей. Свой вклад в теорию и практику эстетического воспитания и духовного развития внесли известные отечественные педагоги послереволюционного времени, выявляя возможности целенаправленного педагогического воздействия на духовную сферу личности: Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко и др.

Большая заслуга в развитии национальной школы художественного образования принадлежит Луначарскому, который говорил, что лепка, рисование и пение – отнюдь не второстепенные предметы, они должны занять выдающееся место. «Вообще под эстетическим образованием надо разуметь не преподавание какого-то упрощенного детского искусства, а систематическое развитие органов чувств и творческих способностей, что расширяет возможность наслаждаться красотой и создавать её».

А.С. Макаренко настаивал на непрерывности совершенствования педагогической науки, подчеркивая, что никакая система воспитательных средств не может быть установлена навсегда.

А.В. Бакушинский разработал биогенетическую теорию. В её основе лежала концепция «свободного воспитания», по которой художественная деятельность ребёнка считалась тесно связанной с «подсознательным родовым фактором». Эта концепция призывала к возможно меньшему вмешательству педагога в творчество ребёнка. Н.К. Крупская, отрицая эту методику, настаивала на ведущей роли учителя в художественном образовании и воспитании.

Становление отечественной **методики музыкального воспитания** приходится на период XIX - начала XX века. Существовало два типа учебных

заведений: для детей привилегированных слоёв населения и «для народа». В соответствии с этим разнились цели, задачи и методы. Музыкальное образование в высших слоях общества носило духовно-воспитательную направленность. В этих слоях населения отмечалось пренебрежение к отечественной и народной музыке. В женских учебных заведениях обучали пению, в том числе и хоровому, игре на фортепиано и современным салонным и старинным танцам. В «народных» школах обучение музыке сводилось к разучиванию народных песен и молитв.

На рубеже XIX-XX веков активизируются поиски новых путей в системе музыкального образования и воспитания. Большое влияние на этот процесс оказала деятельность педагогов-музыкантов Д.Н. Зарина, А.Л. Маслова, Л.Н. Карасёва, С. Миропольского, А. Городцова, В. Смоленского. Они считали музыкальное образование обязательным для всех детей. В основе теории отечественного музыкального образования С.Миропольского лежал «принцип народности».

Л.Н. Карасёв в своей книге «Методика пения» высказывал требование о строгой «последовательности и систематичности» в системе музыкального образования. Д.Н. Зарин и А.Л. Маслов отрицали распространенное мнение, что часть детей от природы не обладает музыкальными способностями и занятия музыкой для них бесполезны. На основе своего педагогического опыта Д.Н. Зарин и А.Л. Маслов доказали, что музыкальные способности развиваются у всех детей, даже у тех, которые казались музыкально неспособными, если пробудить их творческую активность и интерес к музыке, как к виду художественной деятельности.

Д.Н. Зарин в своем пособии для учителя «Методика школьного хорового пения» (1907 г.) предлагал вводить на занятиях различные творческие задания: сочинять на определенные текст мелодию, досочинять незаконченную музыкальную фразу и др. Музыкальную грамоту Д.Н. Зарин советовал осваивать не формально, а на основе музыкального материала и предлагал закреплять её в детских сочинениях, развивая тем самым интерес к художественно-творческой деятельности в целом. Развитие музыкальных способностей детей он видел в исполнительской интерпретации песен и вокальной импровизации.

А.Л. Маслов в «Методике пения в начальной школе, основанной на новейших данных экспериментальной педагогики» доказал возможность и необходимость обучать музыке и в частности хоровому пению всех детей. А.Л. Маслов указывает также на причины неверного интонирования (невнимание, непонимание, слабая музыкальная память, отсутствие координации голоса со слухом и др.) и предлагает методы устранения этих недостатков.

А.Городцов организовал «Певческие курсы», подготовившие квалифицированных учителей-музыкантов для общеобразовательных школ. В репертуаре, по мнению А. Городцова, должна быть как духовная музыка, так и высокие образцы классической отечественной и западной музыки. Выпускники курсов должны были владеть умениями и навыками хорового, сольного пения и управления хором.

Педагогическая деятельность В. Смоленского развивалась в двух направлениях: музыкальное воспитание школьников и обучение учителя. В своих «Заметках об обучении пению» В. Смоленский выдвигает три единые задачи – воспитательную, образовательную и развивающую. Он один из первых в качестве приоритетного выдвинул принцип «осмысления певческого процесса». Особое значение В. Смоленский придавал репертуару, в основе подбора которого должны лежать «особенности детской психологии, содержательность репертуара и удобная tessitura». В. Смоленский считал необходимым выпуск учебно-методической литературы для учителя пения.

Огромную роль в развитии отечественного музыкального образования сыграло открытие в 1862 году в Петербурге первой бесплатной музыкальной школы на базе Петербургской консерватории. Неоценимую роль в музыкальном образовании сыграла плеяда педагогов Московской народной консерватории, в числе которых были С.И. Танеев, К.Н. Игумнов, Б.Л. Яворский, Н.Я. Брюсова и другие педагоги-музыканты.

В послереволюционные годы формировалось новое представление и предлагались новые формы и методы работы. На уроках музыки в школе должны использоваться только высокохудожественные произведения. В содержание урока вводились новые виды деятельности: слушание музыки, движение под музыку (ритмика), детское творчество. Творчески подходил к решению поставленных задач Б.Л. Яворский. Это проявлялось, прежде всего, в содержании и построении уроков. Педагог включал в урок разные виды музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, движения под музыку. Такие методы способствовали оптимальному раскрытию возможностей учащихся, развитию их творческих способностей.

Известный композитор, ученый Б.В. Асафьев основную задачу предмета музыки в общеобразовательной школе видел в развитии музыкального восприятия, в формировании музыкальных, а значит и общехудожественных вкусов учащихся. Б.В. Асафьев был убежден, что «каждый, кто хоть немного ощутил в какой-либо сфере искусства радость творчества, в состоянии воспринимать и ценить всё хорошее, что делается в этой сфере. Педагог предлагал учащимся такие активные развивающие формы творческой деятельности, как сочинение новой мелодии на знакомый текст и наоборот.

В 50-е и особенно в 60-е годы делается попытка связать задачи музыкального воспитания с его содержанием. Так, главное внимание в работах Л.Н. Гродзенской уделялось развитию способности слушать и эстетически переживать музыку, понимать значение её выразительных средств.

Поворотным этапом в отечественной музыкальной педагогике явилась программа музыкального воспитания и образования Д.Б. Кабалевского. В книге «Как рассказать детям о музыке» Д.Б. Кабалевский писал: «При каких бы обстоятельствах мы ни беседовали с детьми, мы ни на секунду не должны забывать о главной своей задаче – заинтересовать слушателей музыкой, эмоционально увлечь их, «заразить» их своей любовью к музыке, чтобы она могла выполнить свою воспитательную, познавательную роль».

В контексте школьного художественного образования правомерно рассматривать такие виды музыкальной деятельности, как деятельность композитора, исполнителя, слушателя, которые на музыкальных занятиях учащиеся осуществляют в их неразрывном триединстве. Эти виды деятельности, по мнению Д.Б. Кабалевского, отражают три необходимых условия существования самой музыки.

Концепция развития творческой активности учащихся на уроках музыки (художественно-эстетического цикла) нашла своё продолжение в работах таких учёных, как Л.В.Горюнова, Н.А.Терентьева, Л.В.Школяр.

В своей программе Н.А. Терентьева раскрывает особенности комплексного подхода к воспитанию творческой личности через музыку, литературу, живопись. Цели уроков Н.А. Терентьевой заключаются в следующем: разностороннее развитие личностного творческого потенциала школьника и формирование его эстетической культуры.

Учебная деятельность школьника в области художественного образования стимулируется не только посредством интересного учебного материала, но и средствами разнообразных форм и методов его преподавания, основанных на принципах педагогики сотрудничества.

Л.В. Школяр в работе со школьниками рекомендует активно использовать метод моделирования художественно-творческого процесса. Он согласуется с другим творческим методом – «сочинение сочинённого», помогающего проследить и воссоздать творческий процесс композитора.

Основной задачей изданной Министерством Просвещения в 1994 году Программы «Духовная музыка: Россия и Запад» для 1-4 классов общеобразовательных школ с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла И.В. Кошминой и В.В. Алеева является «внедрение творческой системы массового музыкально-эстетического образования». Проблемы научного, художественного и практического познания в данной программе рассматриваются в комплексе;

Очень востребованной и содержательной является программа «Музыкальный фольклор» для углублённого изучения предмета «Музыка (1-4 кл.)» Л.Л. Куприяновой. Она представляет своеобразие и разнообразие народного искусства: пения, танцев, инструментальной музыки, поэтического, декоративно-прикладного искусства, искусства костюма.

Можно уверенно утверждать, что задачи уроков музыки, сформулированную еще в 70-е годы и не потерявшую своей значимости до сего времени, можно считать актуальными для всех уроков художественно-эстетического цикла:

- раскрытие школьникам содержания музыкального искусства как проявления духовной деятельности Человека - Творца, Человека - Художника;
- формирование на этой основе представления об искусстве как концентрированном нравственном опыте человечества;
- формирование у учащихся эстетического, эмоционально-целостного отношения к искусству и жизни;

- развитие музыкального (художественного) восприятия, привитие навыков глубокого, лично-творческого постижения нравственно-эстетической сущности музыкального и других видов искусства;

- овладение интонационно-образным языком искусства на основе складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства.

Истоки истории *обучения изобразительному искусству* в России были заложены в период формирования Московского государства. Роль художественного центра в Московской Руси допетровского периода принадлежала Оружейной палате. Возникнув в XVI столетии как учреждение, предназначенное обслуживать царский обиход, она с годами трансформируется в «Академию XVII века». В неё входили оружейники, кузнецы, чеканщики, златоимцы, ювелиры, золотых и серебряных дел мастера, художники (прикладники, занимающиеся расписыванием знамен и иконописцы), каменных дел мастера, плотники, мастера росписи и украшения книг, басменного и финифтяного дела и др. Во всех видах прикладных работ существовала расчлененность художественного процесса, что превращало мастера в ремесленника, т.к. он выполнял один и тот же вид работы. Затем в Оружейной палате был утвержден новый метод, который требовал от художника вести работу от начала до конца. Он был хорош тем, что в произведении проявлялась творческая индивидуальность мастера, его своеобразие.

Впервые в России рисование как общеобразовательный предмет появляется в 1715 году. Сначала рисование было включено в число учебных предметов Морской Академии, а с 1716 года – в учебные планы Хирургической школы при Санкт-Петербургском военном госпитале. В 1735 году на немецком и русском языках был издан учебник по рисованию И.Д. Прейслера «Основательные правила или Краткое руководство к рисовальному художеству». В основу обучения были положены геометрия и рисование с натуры.

В 1804 году рисование вводится во все уездные училища и гимназии, а в 1825 году по инициативе графа Строганова в Москве основывается Училище технического рисования, где было отделение, специально подготовившее преподавателей рисования для общеобразовательной школы. До 1879 года оно было единственным учебным заведением, подготовившим учителей рисования.

В 1834 г. было издано первое методическое пособие по рисованию, предназначенное для общеобразовательных учебных заведений, автором которого был русский художник Сапожников. Он назывался «Курс рисования», в котором упор делается на цель обучения рисованию.

В 1844 издается капитальный труд Гиппиуса «Очерки истории рисования как общего учебного предмета». Он охватывал как общетеоретические вопросы педагогики и изобразительного искусства, так и вопросы методики преподавания. Здесь были сконцентрированы все передовые идеи педагогики того времени.

Выдающийся художник-педагог П.П. Чистяков, преподававший в Академии художеств, создал во 2 половине XIX века новую школу живописи. Он создал свою «систему П.П. Чистякова». Художник переосмыслил и творчески обобщил всё накопленное до него русской школой. Он был подлинным новатором,

превратившим педагогику в высокое творчество. Его система преподавания воспитывала художников. Система основывалась на глубоко реалистическом, объективном отражении мира через чувства художника и понимание им жизни.

С 1864 по 1869 год рисование не входит в число обязательных общеобразовательных предметов «по недостатку времени» и «по недостатку хороших учителей». В 1869 году по инициативе педагогического коллектива Академии художеств устраиваются специальные педагогические курсы для подготовки учителей рисования и «Бесплатные воскресные классы рисования для народа».

В 1872 году рисование вновь включается в круг учебных предметов реальных и городских училищ. В 1879 году были утверждены при Академии художеств Педагогические курсы для подготовки учителей рисования для учебных заведений России. При Академии художеств была создана комиссия, которая занималась составлением программ для среднего учебного заведения.

С ноября 1891 года в Саратове идет активная подготовка к открытию при ОЛИИ (Общество любителей изобразительного искусства) школы рисования. Разрабатывается устав, формируется фонд методических пособий. «Рисование давно уже признано предметом общеобразовательным, полезным и нужным не только для того, кто желает посвятить себя исключительно искусству, но и всякому образованному человеку». Школа, принимавшая мальчиков и девочек с девяти лет, открылась 19 сентября 1895 года. В течение года её руководителем был Н.М. Шеде, а после его кончины это место занимает опытный педагог В.В. Коновалов, преподававший рисунок, «художник-артист» Бараки ведёт занятия живописью, а молодой Ф.М. Корнеев – акварелью.

В начале XX века получают распространение труды Г. Кершенштейнера, который обращал внимание на изучение процесса свободного выражения ребенком своего Я, на анализ творческой деятельности детей, которая приобретает особую эмоциональную окраску, когда они не скованы никакими рамками. Он был против геометрического метода, считал, что детское изобразительное творчество, развиваясь, повторяет путь развития человечества.

В 1911 году в школах пропагандировалось свободное рисование, то есть дети рисуют, что хотят, а учитель наблюдает. Многие педагоги – Н. Бакушинский, А.Н. Журина – пропагандировали свободу детского художественного творчества, считали, что учитель не должен навязывать ученику свой вкус, свой опыт, необходимо осуществлять в обучении индивидуальный подход, оценивая то, как старался ребенок, а не объективные качества рисунка. В 1913 году было решено, что в круг рисования в общеобразовательной школе должно входить не только рисование с натуры, но и лепка, и черчение, и иллюстрирование, и упражнения в составлении декоративных оформлений, и некоторые сведения по искусству.

Проник в школы и метод Рутtmана, по которому дети должны изображать в своих рисунках свою биографию - «метод биографического обучения».

В 1919 году была создана Трудовая школа, а в 1921 году разработана «Программа преподавания Изобразительных искусств в школе», в ней делался упор на внесение повседневную трудовую жизнь творческого начала. Главными дидактическими средствами при этом считались: наглядное ознакомление с

историей изобразительных искусств: архитектуры, живописи, скульптуры; экскурсии за город, посещение художественных музеев, церквей, дворцов, исторических зданий, картинных галерей; беседы и лекции по вопросам искусства; сообщение сведений из области истории искусства; забота о соответствующих задачах художественного воспитания, устройства и убранства школьных помещений, о художественной стороне школьных и общественных праздников.

В программе были определены цели и задачи преподавания изобразительного искусства в общеобразовательной школе: преподавание изобразительного искусства должно отвечать целям и задачам общего образования и воспитания, то есть «гармоничному развитию всех духовных, интеллектуальных и физических сил»; повышение культурного уровня народа, пробуждение его художественно-творческих сил. В основе программы лежал принцип партийности и народности искусства: ни один деятель искусства не может стоять в стороне от жизни, и произведения искусства должны звать к борьбе за прогрессивные идеи. «Принцип народности» состоял в том, чтобы средствами искусства решать задачи рабочего класса и крестьянства.

Обострилось положение с преподаванием рисования в период увлечения «комплексной программой» (1923-1925 годы). Учащимся предлагались комплексные темы, по которым велись наблюдения, беседы, читались научные статьи, выполнялись различные виды общественно-полезной работы и к этим темам предлагались детские иллюстрации. В 1927 году были созданы новые программы для школы, в которых рекомендовалось выделить на рисование 1 час в неделю. Занятия должны состоять из свободных творческих работ (свободное рисование, свободная лепка, аппликация) с третьего года обучения вводить рисование с натуры.

В 1937-38 гг. вышла новая программа по рисованию, основной задачей ставили «научить учащихся грамотно рисовать предметы, отдельные и в обычном окружении, как мы их наблюдаем в действительности». В 1949 году была принята программа по рисованию, которая еще больше усилила обучающее значение занятий, вместе с тем ослабила внимание к решению воспитательных задач. В этой программе был использован ряд положений дореволюционной методики рисования. Был взят на вооружение геометрический метод рисования. Предусматривалось рисование и беседы по искусству.

В программе 1954 года выдвигалось требование научить учащихся рисовать предметы вначале без передачи перспективы, затем осваивать перспективное рисование. В программе 1963 года делался упор на то, что изобразительное искусство как предмет школьного образования должен давать необходимые знания его основ. Считалось, что графическая грамотность является необходимым элементом политических знаний. Поэтому рисование приобретало особое значение в связи с осуществлением политехнического обучения в школе.

В 1957 году выходит программа Ростовцева Н.Н. В ней были сформулированы основные задачи обучения предмету – «готовить всесторонне развитую личность, эстетически воспитывать детей, помочь детям познавать окружающий мир, дать учащимся знание элементарных основ реалистического

рисунка, развивать творческие способности. В учебном процессе предусматривалось четыре вида занятий: рисование с натуры, декоративный рисунок, рисование на темы, беседы по искусству.

В 70-е годы XX века правительством была сформулирована новая задача художественного образования и более чётко определены задачи и содержание данного учебного предмета, переименованного в «Изобразительное искусство». В 1976 году вышла типовая программа по изобразительному искусству под руководством Б.П. Юсова – программа «полихудожественного развития школьников», которая должна была доставлять детям радость, способствовать смене впечатлений в ходе напряженного учебного труда в школе. Выполненные детьми работы должны были находить применение в реальной жизни детей, служить украшением класса, подарком для взрослых и детей. Практическая работа должна была включать достаточно широкий круг видов художественной деятельности (работа с природными материалами, различные виды аппликации и печати). В программе практической деятельности предусматривалось: изображение на плоскости, лепка, скульптура, декоративно-прикладное искусство, восприятие искусства и объектов действительности.

Целью программы было «систематическое развитие у учащихся способности восприятия художественного образа и его осознанного создания в собственных художественных работах». Программа ставила чёткие задачи:

- полихудожественное развитие школьников. Объединение целей, задач и методов художественного и общего образования; усиление общеразвивающего значения предметов эстетического цикла; культурологическая и экологическая направленность занятий художественной ориентации;

- усиление значимости в художественном образовании регионального и местного компонентов;

- объединение представлений школьников об отдельных видах искусства в целостное представление о художественной картине мира и о роли региональной культуры в мировом художественном процессе;

- сочетание учебной и внеклассной работы по художественному образованию и развитию;

- гибкое определение доминантности видов, жанров искусства и творческой деятельности в работе с учащимися различных возрастных групп и индивидуальных наклонностей.

В 1981 году Б. М. Неменский опубликовал книгу для учителей «Мудрость красоты», в которой представил концепцию новой программы «Изобразительное искусство и художественный труд». В книге были сформулированы цели и задачи программы: «... формирование у учащегося художественной культуры как неотъемлемой части духовной культуры». Этот тезис смыкается с целями и задачами общего музыкального образования, сформулированными Д.Б. Кабалевским в его программе «Музыка».

Перед учителями изобразительного искусства общеобразовательной школы ставилась триединая задача, определяющая методы и формы работы с учащимися:

1. Суть, содержание искусства – это жизненные проблемы, которые разрешаются искусством. Предмет изучения – связь искусства с жизнью человека.

2. Язык искусства – это образный строй, через который художник выражает, а зритель воспринимает содержание произведения (зрительный образ, мозг – глаз – рука).

3. Творчество – вне творчества невозможно слияние искусства с его языком. Развитые творческие способности необходимы и при создании произведения искусства и при его восприятии.

Важнейшим отличием новой программы становится её блоково-тематическое построение единых кругов познания в году, в четверти, при разнообразии практической деятельности. Сквозная идея программы – связь искусства с жизнью пронизывает все уроки с первого до последнего. Уроки построены так, что требуют от педагога внимания не только к практической художественной деятельности, но и к осмыслению этой деятельности в связи с жизнью. И эта концепция – одна из ведущих в программе Д.Б. Кабалевского.

Триада основ художественного мышления выступает в качестве трёх форм художественной деятельности, известным детям практически задолго до школы, только никогда не осознававшихся как именно художественная деятельность. Каждый ребенок в процессе своих игр обязательно что-то строит (шалаша, замки из песка, из кубиков башни). Каждый ребенок что-то рисует, что-то изображает (не только на стене, асфальте; скульптуры из снега, глины). Каждый ребенок украшает в игре себя, свои игрушки, свой уголок (венки, ленты, бусы, перья). Все эти три привычных детских занятия: постройка, изображение, украшение и являются формой проявления трех элементов художественного мышления – конструктивного, изобразительного и декоративного. Они помогают приобщать детей к искусству именно как к форме жизнедеятельности.

Программа Т. Шпикаловой предоставляет каждому школьнику возможность освоить духовное наследие предыдущих поколений, осознать свои национальные корни. Цели и задачи курса подчинены становлению и развитию личности школьника на национальной основе. Программа формирует чувство национального достоинства, развивает сознание самобытной традиционной культуры народа, формирует представление об общечеловеческих ценностях.

В первой части рассматривается изобразительное, народное и декоративно-прикладное искусство России и народов мира: основы художественного изображения; орнамент – образ эпохи; народное искусство России – работа в творческих мастерских; народная эстетика как национальная традиция; из истории материальной и духовной культуры народов мира. Во второй части программы представлено музыкально-поэтическое и прозаические творчество народов России и мира: народный календарь в русском фольклоре и фольклоре народов мира; народы и их история в мифологии, эпосе, сказке, песне; народная этика, эстетика в семейно-бытовых обрядах.

Программой под руководством Т. Шпикаловой предусмотрена ведущая роль учителя изобразительного искусства как носителя национальной культуры. Программа предоставляет учителю широкие возможности для выбора форм и методов в работе. С этой целью в каждом разделе определен круг содержания и задач, перечень художественно-творческих работ. Данный подход создает условия для комплексного подхода в работе учителей эстетического цикла.

Содержательной является ныне действующая программа по дисциплине «Изобразительное искусство» (авторы А.Н. Витковский, Э.И. Игнатъев, П.Ю. Коваленко, Э.И. Кубышкина, В.С. Кузин, С.П. Ломов, Е.В. Шорохов). Программа опубликована под редакцией В.С. Кузина. Целью предмета «Изобразительное искусство» учёные считают «развитие у детей изобразительных способностей, эстетического восприятия, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, воспитание интереса и любви к искусству».

В качестве основных задач выделяются такие, как овладение учащимися знаниями основ реалистического рисунка; формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; ознакомление с особенностями работ в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации.

В соответствии с означенными целями и задачами в программе представлены различные виды учебных занятий: рисование с натуры, декоративное рисование, рисование на конкретную тему, беседы об искусстве, иллюстрирование (композиция), лепка, аппликация с элементами дизайна.

Воспитание средствами художественного слова также имеет свою историю. Одним из первых авторов, обратившихся к искусству слова как к средству общего и художественного образования и воспитания был Ф. Прокопович. В 1720 году издал букварь «Первое учение отроком». Важным трудом, направленным на системное художественное образование в учебных заведениях России было научное исследование «О поэтическом искусстве». Автор призывал к краткости и образности изложения содержательного материала любой дисциплины по законам поэтического искусства. Ф. Прокопович принимал деятельное участие в открытии Академии наук в 1725 году. В своём доме открыл школу для детей-сирот «всякого звания».

Ярким даром художественного слова обладал М. Ломоносов, оставивший не только замечательные образцы поэтических сочинений, но и обогативший русскую словесность неповторимыми образами и поучительными трактатами в области художественного образования. М. Ломоносов стал основателем Московского Университета в 1754 году. Его труды «Краткое руководство к красноречию» и «Российская грамматика» - настольные книги любого филолога.

Талантливым педагогом и организатором российского просвещения был Ф.И. Янкович де Мириево. Им был составлен «Российский букварь...». В букваре даны краткие «нравоучения» в виде художественных рассказов, сказок («Медведь и пчёлы»), краткие повести, церковная и гражданская азбука и т.п.

Русский педагог, литератор и общественный деятель В.П. Острогорский создал свою систему литературного образования и эстетического воспитания, начиная с младшего школьного возраста и до выпускных классов средней школы. Для отечественной педагогики значительной оказалась его концепция развития творческой самостоятельности учащихся как основы их духовного развития.

Идеологический последователь А.Н. Радищева А.Ф. Бестужев определил сущность нравственного воспитания в современном ему обществе, роль примера при воспитании, значение книги, художественного слова в обучении и формировании личности, пути умственного воспитания и т.д.

Отечественная педагогика от истоков своего становления тщательно изучала возрастные особенности психического развития школьников, предъявляя определенные требования к педагогическому руководству их воспитанием и образованием. Проблема эстетического развития личности нашла отражение в работах таких замечательных отечественных педагогов, как П.П. Блонский, Н.Ф. Бунаков, В.П. Вахтеров, П.Ф. Каптеров, П.Ф. Лесгафт, К.Д. Ушинский и др.

Важными методами работы с младшими школьниками К.Д. Ушинский считал доступность и яркость изложения, что в сфере художественного образования и воспитания играет особенно важную роль. К. Ушинский был автором многих дидактических сказок и рассказов, содержание которых средствами выразительного художественного слова было направлено на формирование духовного мира ребёнка.

Последователями идей К.Д. Ушинского в области школьного образования и воспитания, в том числе и художественного, были замечательные русские педагоги В.П. Вахтеров и Н.Ф. Бунаков, создавшие свои концепции духовного развития личности, отраженные в трудах: «Основы новой педагогики», «Мир в рассказах для детей», «Русский букварь» (В.П. Вахтеров). «Родной язык как предмет обучения в начальной школе с трехгодичным курсом» (Н.Ф. Бунаков).

Русское народное поэтическое творчество, искусство «сказителей», знавших на память до 10 тысяч стихов, песенников закладывало генетическую основу нравственных ценностей русского народа. Многообразие жанров устного народного творчества до сих пор является основой профессионального литературного ремесла.

Богатство русской природы, любовь к родным просторам, патриотические чувства воспитывали средством художественного слова великие русские писатели и поэты. Так, А.Одоевский и В.Жуковский, А.Пушкин и М.Кольцов, М.Лермонтов и Н.Некрасов, Ф.Тютчев и А.Фет, И.Бунин и А.Блок, С.Есенин и В.Брюсов уже в младшем школьном и даже дошкольном возрасте радуют детей своим высоким искусством образного художественного слова, направляя их сердце и ум в нужное русло. Слова замечательного русского поэта Ф.Тютчева, как нельзя лучше, говорят о воспитательной, созидательной и нравственной силе художественного слова. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется и нам сочувствие дается, как нам дается благодать!».

Задания для самостоятельной работы

1. Считаете ли Вы необходимым освоение предметов «музыка», «история искусств», «мировая художественная культура», «изобразительное искусство» в общеобразовательной школе? Мотивируйте свой ответ.

2. Самостоятельно проанализируйте один из этапов развития отечественного музыкального образования.

3. Самостоятельно проанализируйте один из этапов развития системы обучения изобразительному искусству в России.

4. Самостоятельно проанализируйте один из этапов развития отечественной системы воспитания художественным словом.

Рекомендуемая литература

1. Абдуллин Э.Б. Методическая подготовка учителя музыки. - М., 1991.
2. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. - М., 1983.
3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. - М., 1983
4. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – М., 1989.
5. Бакланова, Т.И. Мировая художественная культура. Россия IX-XIX в./ Т.И. Бакланова. М., 1997.
6. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. Книга для учит. – М., 1999.
7. Гродзенская Н.Л. Школьники слушают музыку. - М., 1969.
8. Зими́на А.Н. Основы музыкального воспитания и развития. - М., 2000.
9. Кабалевский Д.Б. Основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы // Программы для общеобразовательных учебных заведений. - М., 1994.
10. Каган М.С. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусства. - Л., 1972.
11. Каган М.С. Философия культуры. - СПб., 1996.
12. Крылова Н.Б. Ребёнок в пространстве культуры. - М., 2004.
13. Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: Учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений и слушателей ИПК и ФПК. - М., 1998.
14. Метелягин А. Воспитание в традициях русской культуры || Воспитание школьника. Вып. 3.- 2000.
15. Мареева Е.В. Культурология. Теория культуры. - М., 2000.
16. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. - М., 1981.
17. Мелик-Пашаев А.А. О состоянии и возможностях художественного образования. / Искусство в школе. №1. - М., 2008.
18. Педагогический словарь /Под ред. Т.Н. Коджаспировой, А.Ю.Коджаспирова. – М., 2001.
19. Программа для средних общеобразовательных учебных заведений. Музыка 1-8 классы / Под ред. Ю.Б. Алиева.- М., 1993.
20. Программно- методические материалы. Изобразительное искусство. «Начальная школа» / Сост. В.С. Кузин, В.И.Сиротин.- М., 1999.
21. Психология. Словарь /Под общ. Ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 2004.
22. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике. - М., 1989.
23. Ребёнок в пространстве культуры. – М., 2004. 31. Культурология / Под ред. Н.Г. Багдасарьян. - М., 2002.
24. Рапацкая, Л. А. Русская художественная культура/ Л.А. Рапацкая. - М., 1998.
25. Рапацкая Л. А. Художественная культура России: от Древней Руси к Золотому веку/ Л.А. Рапацкая. М., 2000.

26. Рапацкая Л. А. Русская художественная культура / Л.А. Рапацкая.- М., 2002.
27. Романова Л. С. Курс мировой художественной культуры и истории искусства в начальных классах.- Саратов, 2000.
28. Румер М. О детском музыкальном творчестве //Музыкальное воспитание в школе. - М., 1978. Вып.14.
29. Современные методы воспитательной работы /Авт.-сост. Т.В.Панафилина. - Волгоград, 2009.
30. Соколов В.А. Культурология. - Ростов-на-Дону, 2004.
31. Терентьева Н.А. Художественно-творческое развитие школьников на уроках музыки в процессе целостного восприятия различных видов искусства. - М., 1990.
32. Тишкина О.А. Интегрированный курс МХК (театр и изобразительное искусство) //Искусство и образование. - М., 2004. №1.
33. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVI в / Сост. И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. - М., 1994. Т.1.
34. Хрестоматия по мировой художественной культуре. /Сост. Д.М.Зарецкая и В.В.Смирнова. - М., 1997.
35. Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества. - М., 1975.
36. Шилова М.И. Проблема ценностей и целей воспитания\\ Классный руководитель. - М.,2001. № 3.
37. Школяр Л.В., Красильникова М.С., Критская Е.Д. и др. Теория и методика музыкального образования детей: Научно- методическое пособие. – М., 2000.
38. Щуркова Н.Е. Воспитание. Новый взгляд с позиции культуры. - М., 2003.

Оглавление

I. Искусство в системе культуры	3
I.1. Понятия «личность», «культура», «художественная культура», «мировая художественная культура»	3
I.2. Мировые религии как основа традиций культуры и искусства	7
I.3. Общие закономерности художественного развития человечества в контексте его социальной и культурной истории	13
I.4. Изучение самобытных проявлений художественного гения разных народов в конкретно-историческую эпоху от древности до наших дней	20
II. Искусство в системе образования	32
II.1. Основы художественного восприятия. Критерии ценности художественных произведений	32
II.1. Система художественного образования как отражение социокультурной среды	35
II.3. Становление национальной системы художественного образования и воспитания	38
Рекомендуемая литература	50

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. Чернышевского

Учебное издание

КУЗЬМИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИСЛАВОВНА

Мировая художественная культура в контексте подготовки учителя.

Часть I

Учебное пособие

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО